



FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DOCUMENTAIRES
22 MARS — 3 AVRIL 2012

CINÉMA DU RÉEL DU RÉEL

CNRS images /
Comité du film ethnographique
www.cinemadureel.org

Photographie: Luc Sève, Météo 07
© 2012 CNRS Images / Comité du film ethnographique
Cinéma du Réel - Centre Pompidou, Festival de la Vidéo de la Capitale Française

Bibliothèque
Centre
Pompidou
publique d'information

Dossier de presse



Javier Packer-Comyn
Direction artistique

Contact presse

+33 (0)1 42 97 43 34

Jean-Charles Canu +33 (0)6 60 61 62 30 / jccanu@gmail.com

Catherine Giraud +33 (0)6 27 17 89 26 / catgiraud@gmail.com

Jessica Brail cinereel-presse@bpi.fr

Brochure et grille définitives bientôt disponibles en ligne .

Films d'ouverture et de clôture_Opening and closing screenings	p.3
Compétition internationale_International competition	p.4
Compétition internationale Premiers films_First Films	p.5
Compétition internationale Court métrages_Short films	p.6
Contrechamp français	p.8
Les Jurys et les Prix_Jury and Prizes	p.9
News From	p.10
Dédicaces et ateliers_Tributes and workshops	
Susana de Sousa Dias	p.11
Dick Fontaine	p.12
John Gianvito	p.15
Mario Ruspoli	p.17
Raúl Ruiz	p.19
Les outils du cinéma documentaire : le son	p.22
Séances Spéciales_Special screenings	
Arrested Cinema	p.23
Contre-bande : Adriano Aprà	p.23
Hommage à Yann Le Masson	p.24
Rencontre avec Alain Cavalier autour de <i>Pater</i>	p.24
Les 50 ans de l'INSAS	p.25
Oberhausener Manifest 1962-2012	p.25
Panic ! Cinema	p.26
Les 20 ans de Documentaire sur grand écran	p.26
Malek Bensmail	p.26
Les Ateliers Varan : 30 ans de résistance	p.27
Atelier de programmation	p.27
Exploring documentary : Combattants	p.28
Riprendiamoci la vita ! A nous la vie !	p.32
Ecoute voir !	p.34
Les 20 ans de l'ACID	p.36
Rencontres et événements_Forum and special events	
Rencontres débats avec les cinéastes en compétition	p.39
Rencontres professionnelles	p.39
Atelier : la ligne cinéma réalité à l'INSAS	p.39
Table ronde : Pour une pédagogie du cinéma documentaire	p.39
Débat Scam	p.40
Table ronde Critikat	p.40
Débat Addoc / Acid / Documentaire sur grand écran	p.40
Débat Images en Bibliothèques, GNCR	p.41
Débat Addoc	p.41
Installations et expositions	
- Lowave	p.41
- Doug Rickard	p.42
- Exposition partenaire	p.42
Actions culturelles	p.43
Informations pratiques_Practical informations	p.45
Partenaires_Sponsors and partners	p.46
A l'attention des journalistes_To journalists	p.47



Film d'ouverture

Opening screening

Grabigouji, La vie de la disparition

Brigitte Cornand

France / 2011 / 47'

Séance d'ouverture le 21 mars à 21h en C1
Reprises le 22 mars à 16h15 en Petite salle et le 25 mars 15h45 en C2

Moments d'intimité téléphonique entre Paris et New York. Dans des conversations savoureuses avec la réalisatrice, qui la filme depuis plusieurs années, le sculpteur Louise Bourgeois explore à nouveau sa langue maternelle.

Intimate moments on the phone between Paris and New York. In some delectable conversations with the filmmaker, who filmed her subject for several years, the sculptor Louise Bourgeois re-explores her mother tongue.

Précédé d'un court métrage

Lettre d'un cinéaste ou le retour d'un amateur de bibliothèques...

Raúl Ruiz

France / 1983 / 16'

Reprise dans le cadre de la dédicace à Raúl Ruiz

Fin 1982, Ruiz retourne au Chili pour la première fois depuis son départ en 1974, après le coup d'état de Pinochet. Il rencontre d'anciennes connaissances, retourne dans la maison de son enfance. Tout semble être à sa place. Cependant, une chose manque.

Late 1982, Ruiz returns to Chile for the first time since he left in 1974, following the Pinochet coup. He meets old acquaintances, revisits his childhood home. Everything seems to be in its place. Except for one thing.

Film de clôture

Closing screening

Jaurès

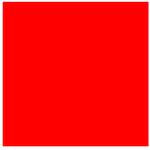
Vincent Dieutre

France / 2012 / 82'

film de clôture le 31 mars à 21h en C1
le 3 avril à 20h au MK2 Beaubourg

Le cinéaste montre à une amie les plans tournés depuis l'appartement d'un homme qu'il a aimé. Un an de transformations, à l'intérieur comme sous les fenêtres, où campent de jeunes réfugiés afghans.

The filmmaker shows a friend shots filmed from the apartment of a man he had loved. A year of transformation, both indoors and beneath the windows, where some young Afghan refugees have set up camp.



Compétition internationale

International competition

Une sélection de 7 longs métrages internationaux et français, pour la plupart inédits.
A selection of 7 international and French films.

Autrement, la Molussie (Differently, Molussia)

Nicolas Rey

France / 81' / 2012

« On n'élit pas celui qu'on aime, mais on aime celui qu'on élit. » Présentées dans un ordre aléatoire, neuf vues du pays imaginé par Günther Anders dans son roman antifasciste des années 1930.

"We don't elect people we like, but like those we elect."

Presented in random sequence, nine visions of a country imagined by Günther Anders in his antifascist novel about the 1930s.

Bestiaire

Denis Côté

Canada / 72' / 2012

Un lama, un gardien de zoo, un bison, un taxidermiste... Les rendez-vous manqués entre humains et bêtes composent un riche album, qui s'offre aussi en traité du point de vue.

A lama, a zookeeper, a buffalo, a taxidermist... Missed encounters between man and beast offer a rich picture book that also serves as a treatise on perspectives.

Le Camp (The Camp)

Jean-Frédéric De Hasque

Belgique *Belgium* / 89' / 2012

Petit à petit, les habitants d'un camp de réfugiés au Bénin transforment ce qu'ils appellent « le site » en village. Bâtir, planter : ces activités sont leur seul espoir de ne pas avoir à quitter les lieux.

Little by little, the inhabitants of a refugee camp in Benin transform what they call "the site" into a village. Building and planting: activities that constitute their only hope of avoiding eviction from the site.

Dao Lu (Pathway)

Xu Xin

Chine *China* / 113' / 2011

Face à la caméra, Zheng Yan raconte la Chine du vingtième siècle. De l'invasion japonaise à la Révolution culturelle, sa parole chemine à travers les régimes et les purges successives.

Facing the camera, Zheng Yan talks about 20th-century China. From the Japanese invasion to the Cultural Revolution, his words wend their way through the successive regimes and purges.

Lecciones para una guerra (Lessons for a War)

Juan Manuel Sepúlveda

Mexique *Mexico* / 97' / 2011

Depuis les années 80, les peuples Ixil et Quiché sont réfugiés dans les montagnes pour échapper aux exactions de l'armée guatémaltèque. Pas question de baisser la garde, même contre l'invisible : les anciens assurent que le péril reviendra.

Since the 1980s, the Ixil and K'iche' peoples have found refuge in the mountains far from the atrocities of the Guatemalan army. Yet lowering one's guard is out of the question, even against the invisible: the elders insist the danger will return.

Orquestra geração (Generation Orchestra)

Filipa Reis, João Miller Guerra

Portugal / 63' / 2011

Au Portugal, un orchestre de musiciens adolescents issus d'horizons sociaux difficiles. Comment placer ses doigts sur l'instrument ? Concilier enthousiasme et concentration ? L'apprentissage d'un art mais aussi d'un vivre-ensemble.

In Portugal, an orchestra of teenagers from difficult social backgrounds. How do you position your fingers on the instrument? Combine enthusiasm and concentration? Learning is an art but also a way of sharing life.

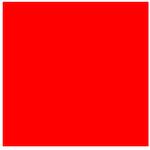
Two Years at Sea

Ben Rivers

Royaume-Uni *United Kingdom* / 88' / 2011

Saison après saison, avec une vieille caméra 16mm et de la pellicule noir et blanc, Ben Rivers capte la singularité spatiale et temporelle du quotidien de Jake, qui a choisi de vivre en ermite.

Season after season, with his old 16mm camera and black-and-white film, Ben Rivers records the singularity of space and time in the life of Jake, who has chosen a hermit's existence.



Premiers films

First films

Une sélection de 8 premiers et deuxièmes longs métrages.
A selection of 8 first and second films.

East Hastings Pharmacy

Antoine Bourges

Canada / 46' / 2011

Dans une pharmacie de Vancouver, des patients viennent chercher leur dose de méthadone, à consommer devant la pharmacienne. Le champ-contrechamp capture avec force ce face à face quotidien aussi furtif que tendu.

In a Vancouver pharmacy, patients arrive for their dose of methadone, to be taken in front of the pharmacist. Over-the-shoulder shots forcefully convey the furtiveness and tension of this daily face-to-face.

Espoir - Voyage

Michel K. Zongo

Burkina-Faso-France / 82' / 2011

Le réalisateur quitte le Burkina sur les traces de son frère aîné émigré en Côte d'Ivoire, où il est mort en 1994. La route est longue, les témoins incertains, leurs souvenirs déjà lointains.

The filmmaker leaves Burkina Faso on the trail of his elder brother who emigrated to the Côte d'Ivoire, where he died in 1994. The road is long, the witnesses unsure, their memories already distant.

Five Broken Cameras

Emad Burnat, Guy Davidi

France-Israël-Palestine / 90' / 2011

Dans son village, Bil'in en Cisjordanie, où s'érige le « mur de séparation », Emad n'a cessé de filmer depuis la naissance de son fils cadet. Ses cinq caméras cassées l'une après l'autre livrent la chronique d'un territoire en ébullition.

In Bil'in village in the West Bank, where the "wall of separation" rises up, Emad has never stopped filming since the birth of his youngest son. His five video cameras, which break down one after the other, record the chronicle of a territory in ferment.

Habiter / Construire (Living / Building)

Clémence Ancelin

France / 117' / 2011

Une société française construit une route en plein Sahel. Cadres tchadiens, ouvriers, expatriés français, nomades et villageois coexistent dans un espace bouleversé par les changements à venir.

A French company is building a road in the middle of the Sahel. Chadian managers, workers, French expatriates, nomads and villagers coexist in a space disrupted by the upcoming changes.

A nossa forma de vida (The Way We are)

Pedro Filipe Marques

Portugal / 91' / 2011

Vue imprenable sur le monde tel qu'il va depuis la tour de contrôle d'Armando et Maria, huit étages au-dessus du Douro. Le portrait drôle et profond d'un vieux couple portugais dont l'intimité a su rester poreuse au contemporain.

A spectacular view of the world as seen from Armando and Maria's control tower, eight floors up from the river Douro. A comic and probing portrait of an old Portuguese couple whose private life has remained permeable to the modern world.

Self-portrait : at km 47

Zhang Mengqi

Chine *China* / 77' / 2011

La jeune réalisatrice revient dans son village interroger les anciens sur la famine chinoise de 1958-60. Mais les réponses des villageois la renvoient à sa propre mémoire familiale.

The young filmmaker returns to her village to interview the elderly on the Chinese famine of 1958-60. But the villagers' replies direct her back to the memory of her own family.

Soreiyu no kodomotachi (Children of Soleil)

Yoichiro Okutani

Japon *Japan* / 107' / 2011

A Tokyo, portrait diurne et nocturne d'un homme qui depuis quarante ans vit en marginal dans l'estuaire du fleuve Tamagawa, réparant des bateaux aux propriétaires fantômes.

In Tokyo, a round-the-clock portrait of a man who has lived for forty years as a dropout on the Tamagawa estuary, repairing boats for phantom owners.

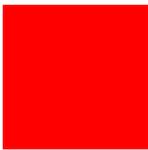
The Vanishing Spring Light

Xun Yu

Chine-Canada *China-Canada* / 112' / 2011

Dans le vieux quartier bientôt rasé d'une ville du Sichuan, Madame Jiang vit avec une partie de sa famille qui a converti sa maison en salle de mah-jong. Tandis qu'elle agonise, les conflits familiaux s'intensifient.

In a Sichuan town, in an old district soon to be demolished, Madame Jiang lives with some of her family, who have transformed her house into a mah-jong parlour. As she lies on her deathbed, family conflicts escalate.



Courts-métrages

Short films

Une sélection de courts métrages internationaux. 11 films.
A competitive section devoted to short films. 11 films.

Los animales (The Animals)

Paola Buontempo

Argentine *Argentina* / 8' / 2011

« Les animaux ont disparu de la vie quotidienne. Ils ont été déplacés dans des endroits faits exprès pour les confiner. Parfois, nous sentons leur présence... »
"Animals have disappeared from our daily life. They have been moved into places made specially to confine them. Sometimes, we feel their presence..."

Automne

Dmitri Makhomet

France / 26' / 2012

Jour après jour, une vieille femme va chercher du bois. Un rituel silencieux face à la nature et au temps qui passe.
Day after day, an old woman goes searching for firewood. A silent ritual in the face of nature and passing time.

Dochters (Daughters)

Marta Jurkiewicz

Pays-Bas *Netherlands* / 23' / 2011

À la mort de sa grand-mère polonaise, la réalisatrice rentre dans son pays auprès de sa mère. L'entrelacs de super-8 et de conversations téléphoniques capte avec justesse un délicat passage de relais.
On her Polish grandmother's death, the filmmaker returns to her country to be with her mother. The interlacing of super-8 and telephone conversations fittingly capture a delicate moment of transition.

Dusty Night

Ali Hazara

Afghanistan-France / 20' / 2011

Dans les phares des voitures ou à la lueur d'une pompe à essence, les balayeurs de nuit de Kaboul déplacent une lourde poussière le long d'une avenue – métier sisyphéen qui en dit long sur l'état du pays.
In car headlights or the glow of a petrol pump, Kabul's night-time road-sweepers shift heavy dust down an avenue – a Sisyphian job that says much about the state of the country.

Earth

Victor Asliuk

Biélorussie *Belarus* / 33' / 2012

Dans la forêt dégelée, un groupe d'adolescents fouille la terre. Ce qui fut la boue des tranchées recèle tout un contingent, livré os par os sous leurs yeux baissés – de révérence ou de dégoût.
In a thawed-out forest, a group of youngsters are digging the earth. In what were formerly muddy trenches, lies a whole contingent, revealed bone by bone under their eyes – lowered out of respect or disgust.

Four Months After

Yuki Kawamura

Japon-France *Japan-France* / 12' / 2011

Quatre mois après le tsunami de 2011, une série de panoramiques prend la mesure du désastre, sur la côte pacifique de Tohoku au Japon.
Four months after the 2011 tsunami, a series of pan shots reveals the extent of the disaster on the Japan's Pacific Coast in the Tohoku region.

Henry Hudson and His Son

Federico Vladimir Strate Pezdirc

Royaume-Uni-Espagne *UK-Spain* / 20' / 2011

Des films de famille. Une maquette de décor miniature. Un explorateur du 17ème siècle. Un dentiste qui photographie sa femme nue... Etude loufoque et laconique du difficile rapport au père.
Home movies. The model of a miniature set. A 17th-century explorer. A dentist who takes photos of his wife naked... A slapstick and laconic study of the difficult relationship with one's father.

Kako sam zapalio Simona Bolivara (The Fuse : Or How I Burnt Simon Bolivar)

Igor Drljaca

Bosnie-Herzégovine-Canada *Bosnia and Herzegovina-Canada* / 9' / 2011

Qui n'a pas prié pour que son école brûle, un jour de mauvaise note ? À travers des vidéos familiales, le cinéaste bosniaque évoque le jour où l'Histoire a balayé ses tracas enfantins.
Who has not prayed for their school to burn down, the day a bad mark is handed out? Using family videos, the Bosnian filmmaker recalls the day when History swept away his childhood worries.

Mekkege karai jol (Way to Mecca)

Asel Zhuraeva

Kirghizistan *Kyrgyzstan* / 19' / 2011

Un villageois kirghize de 80 ans consacre les économies de son pèlerinage à la Mecque à l'érection d'un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Portrait d'une vie simple où règnent « la paix et l'harmonie ».
A Kirghiz villager in the 1980s spends what he had saved up for his Mecca pilgrimage on building a memorial to the fallen of the Second World War. The portrait of a simple life where "peace and harmony" reign.

River Rites

Ben Russell

Etats-Unis-Suriname *USA-Surinam* / 11' / 2011

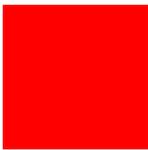
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
You never swim twice in the same river.

Snow City
Tan Pin Pin

Singapour *Singapore* / 15' / 2011

Ours polaires, inauguration en grande pompe d'un tunnel routier ou douche de camions sur un chantier – de cette promenade surprenante dans Singapour sourd un humour aussi discret qu'absurde.

Polar bears, the fanfare of a road tunnel inauguration or a truck wash on a building site – from this surprising stroll around Singapore, there wells up a discreet yet absurd humour.



Contrechamp français

Contrechamp français

Une sélection compétitive de films documentaires de production française de l'année. 9 films.
A competitive selection of films from this year's French production. 9 films.

APRES LE SILENCE ce qui n'est pas dit n'existe pas ? (After the Silence What Remains Unsaid Does Not Exist)

Vanina Vignal

France – Roumanie *France – Romania* / 95' / 2012

Il y a vingt ans, la cinéaste s'est liée d'amitié avec Ioana en Roumanie. Elle revient la questionner sur les non-dits familiaux, analysant avec elle un puissant rouage dictatorial : la perpétuation du déni.

Twenty years ago, the filmmaker struck up a friendship with Ioana in Romania. She returns to ask her about family silences. Together, they analyse a powerful and despotic mechanism: the perpetuation of denial.

La Cause et l'usage (The Common Place)

Dorine Brun, Julien Meunier

France / 64' / 2011

Un état de la démocratie au prisme d'une exception : milliardaire, le maire sortant Serge Dassault, déclaré inéligible, repart en campagne à Corbeil-Essonnes pour soutenir « son » candidat.

A democratic state through the prism of an exception: the billionaire and outgoing mayor for Corbeil-Essonnes, Serge Dassault, declared ineligible, sets off to campaign for "his" candidate.

Découverte d'un principe en case 3 (Hijacking the Box)

Guillaume Massart, Julien Meunier

France / 59' / 2012

Vingt auteurs de bande-dessinée réunis en résidence s'adonnent à de stimulantes contraintes narratives et graphiques. Peut-on créer collectivement ? L'un des participants fait entendre une voix dissonante.

Twenty comic-strip authors in residence engage with some stimulating narrative and graphic constraints. Is group creation possible? One of the participants voices his dissonance.

Le Dossier 332

Noëlle Pujol

France – Allemagne *France – Germany* / 43' / 2012

Lisant off les lettres consignées dans son dossier de la DDASS, la cinéaste raconte en creux une enfance marquée par la bureaucratie. Les paysages montés en contrepoint évacuent tout pathos de ce geste d'écriture singulier.

Through a voice-off reading of the letters kept in her social services file, the filmmaker indirectly tells the story of a childhood marked by bureaucracy. The images of landscapes edited in counterpoint banish all pathos from this very originally authored film.

East Punk Memories

Lucile Chaufour

France / 80' / 2012

Devant l'image de leurs 20 ans en super 8, douze anciens punks témoignent de l'après-communisme dans la

Hongrie d'aujourd'hui. Le « no future » est-il soluble dans la chute du mur ?

Watching super-8 images of themselves aged 20, twelve former punks talk about the post-communism era in modern Hungary. Will "no future" disappear with the fall of the wall?

France, détours – ce trait c'est ton parcours (France, Detours – This Line Is Your Path)

Frédéric Moser, Philippe Schwinger

France / 53' / 2011

Scènes de la vie scolaire au « Fil continu », programme destiné aux collégiens exclus de leur établissement.

Cadrage et montage suffisent à interroger le rôle des éducateurs et le discours de l'institution.

Scenes from school-life in the Fil continu (Unbroken Thread) programme for lower secondary school kids who have been expelled. The framing and editing suffice to question the role of the youth workers and institutional discourse.

L'Oiseau sans pattes (Bird Without Feet)

Valériane Poidevin

France – Suisse *France – Switzerland* / 65' / 2011

Road-movie espiègle en compagnie de l'oncle de la cinéaste, routier volontairement intérimaire qui a fait le Cours Simon à 20 ans et écoute *A la recherche du temps perdu* sur son autoradio.

A mischievous road-movie in the company of the filmmaker's uncle, a trucker who chooses to work part-time and who, as a 20-year-old, attended the Cours Simon acting classes and now listens to Proust's In Search of Lost Time on his truck radio.

Tiens-moi droite

Zoé Chantre

France / 64' / 2012

« Mon cerveau est tout bleu, mais j'y habite encore. » A travers des dessins archivés, gommés et parfois animés, radiographie pleine d'humour d'un corps entré en résistance.

"My brain is all blue, but I still inhabit it." The filmmaker's archived, rubbed out and sometimes animated pencil sketches make this film into a playful x-ray of a body in resistance.

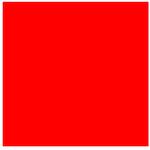
Un archipel

Marie Bouts, Till Roeskens

France / 37' / 2012

À travers les souvenirs et les trajets de ses habitants, cartographie diffractée d'une banlieue qui aura bientôt complètement changé de visage.

Through its inhabitants' memories and movements, the diffracted map of a suburb that will soon have a totally new face.



Les Jurys et les Prix

Jurys and Prizes

Le GRAND PRIX CINÉMA DU RÉEL

Doté par la Bpi avec le soutien de la Procirep
8 000 euros
est décerné par le **jury international**.

Le PRIX INTERNATIONAL DE LA SCAM

doté de 5 000 euros
est décerné par le **jury international**.

Le PRIX JORIS IVENS

doté par Marceline Loridan Ivens, La Fondation européenne Joris Ivens et l'association Les Amis du Cinéma du réel (7500 euros) est décerné par le **jury Premiers Films**.

Le PRIX DU COURT MÉTRAGE

doté par la Bpi (2500 euros) et par Vectracom (deux Betanum avec incrustation du sous-titrage)
est décerné par le **jury International** et le **jury Premiers Films**.

Le PRIX DES JEUNES – CINÉMA DU RÉEL

doté par le Centre Pompidou avec le soutien de la Mairie de Paris (2500 euros) est décerné par un jury composé de cinq lycéens et d'un cinéaste.

Le PRIX DES BIBLIOTHÈQUES

doté par la direction générale des médias et des industries culturelles (6000 euros) est décerné par un jury des Bibliothèques.

Le PRIX LOUIS MARCORELLES

d'une valeur de 10 000 euros, comprenant l'achat de droits et l'édition d'un dvd multilingue
est décerné à un film de production française par L'Institut français.

Le PRIX PATRIMOINE DE L'IMMATÉRIEL

(2500 euros) est décerné par le Département du pilotage, de la recherche et de la politique scientifique.

→ Le jury international

Il est composé de **Dominique Auvray** (monteuse, France), **Leïla Kilani** (réalisatrice, Maroc), **Pierre Lhomme** (opérateur, France), **Jordan Mintzer** (critique, Etats-Unis) et **Stefano Savona** (réalisateur, Italie),

→ Le jury Premiers Films

Il est composé d'**Alessandro Comodin** (réalisateur, Italie), **Ross McElwee** (réalisateur, Etats-Unis) et **Susana de Sousa Dias** (réalisatrice, Portugal),

→→→ Le palmarès 31 mars, 18h45, Grande Salle : proclamation du palmarès

Entrée libre dans la limite des places disponibles / *Award ceremony, free entrance, according to available seats.*

→→→ Reprise du palmarès à la Scam, mercredi 4 avril

SCAM, 5 avenue Vélasquez Paris VIIIe

T 01 56 69 58 82 / culture@scam.fr / www.scam.fr.

Programme à partir du 2 avril sur www.scam.fr et www.cinemadureel.org

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Des nouvelles de cinéastes proches du festival et de son esprit. Avant-premières, inédits...
News from filmmakers close to the festival and its spirit. Previews, first screenings...

Bachelor Mountain

Yu Guangyi

Chine *China* / 95' / 2011

Dans une forêt du nord de la Chine, San Liangzi, bûcheron au chômage de quarante-six ans, vit dans une solitude extrême. Divorcé, il nourrit un amour illusoire pour Meizi, la seule femme célibataire du village, depuis que l'exode rural a vidé la campagne de ses habitants...

In a forest in northern China, San Liangzi, a 46-year-old jobless woodcutter, lives in complete solitude. A divorcee, he cherishes an illusory love for Meizi, the only single woman in the village since the rural exodus has emptied the countryside of its inhabitants...

Le Khmer rouge et le non-violent

Bernard Mangiante

France -Cambodge *France- Cambodia* / 90' / 2011

Que faire d'un bourreau repentant ? Du parloir à l'audience, les revirements de Duch, bourreau khmer, divisent ses avocats français et cambodgien lors de son procès.

What is to be done with a repentant executioner? From the visiting room to the courtroom, the about-turns of the Khmer torturer, Duch, sets his French and Cambodian lawyers at odds during his trial.

Photographic Memory

Ross McElwee

Etats-Unis-France *USA-France* / 84' / 2011

Ross McElwee s'interroge sur la relation conflictuelle qu'il entretient avec Adrian, son fils de vingt ans, et repart sur les traces de sa jeunesse, à St Quay en Bretagne.

Ross McElwee queries the confrontational relationship he has with his twenty-year-old son Adrian and sets out on the trail of his youth in St Quay in Brittany.

Recuerdos de una mañana (Memories of A Morning)

José Luis Guerin

Corée du Sud *Republic of Korea* / 45' / 2011

« Le matin du 21 janvier 2008, mon voisin violoniste s'est suicidé en se jetant nu de sa fenêtre. Il avait mon âge et la seule chose que je sais de lui c'est qu'il travaillait depuis peu à une nouvelle traduction du *Werther* de Goethe. »

"On the morning of January 21st, 2008 my violinist neighbor committed suicide by jumping naked from his window. He was my age and the only thing that I have known about him is that he recently worked on a new translation of Goethe's Werther".

[José Luis Guerin]



Dédicaces et ateliers

Tributes and workshops

□ Atelier : Susana de Sousa Dias

La cinéaste portugaise Susana de Sousa Dias, lauréate du Grand prix Cinéma du réel en 2010 pour le film *48*, propose une œuvre qui explore les archives de la mémoire collective de la dictature portugaise. Diplômée en peinture et en cinéma, elle poursuit une recherche de doctorat sur les relations entre cinéma et art contemporain en se focalisant sur les archives.

The Portuguese filmmaker Susana de Sousa Dias, winner of the Grand prix Cinéma du réel 2010 for her film 48, proposes a body of work that explores the archives of the collective memory of the Portuguese dictatorship. A graduate in arts and cinema, she is currently doing doctoral research on the relationship between cinema and contemporary art with a focus on archive.

Repères biographiques / *Biography*

Susana de Sousa Dias est née à Lisbonne en 1962. Elle est l'auteur d'une thèse en esthétique et philosophie de l'art et diplômée en peinture et en cinéma. Maître de conférence à la Faculté des Beaux Arts de Lisbonne, elle a également fondé en 2001 la société de production Kintop.

Elle a réalisé *Natureza morta - Visages d'une dictature* en 2005 et *48* en 2009.

Susana de Sousa Dias was born in Lisbon in 1962. She is the author of a thesis in aesthetics and philosophy of art and passed a degree in painting and filmmaking. She teaches at the Faculty of Fine Arts in Lisbon, and also founded in 2001 the production company Kintop.

She directed Natureza morta - Visages d'une dictature in 2005 and 48 in 2009.

Natureza morta - Visages d'une dictature **Susana de Sousa Dias**

France-Portugal / 72' / 2005

Un film uniquement composé d'archives filmées pendant la dictature de 1926 à 1974 au Portugal : actualités, reportages de guerre et documentaires de propagande.

A film based solely on archive footage shot during the dictatorship from 1926 to 1974 in Portugal: news, press war coverage and propaganda documentaries.

48

Susana de Sousa Dias

Portugal / 93' / 2009

Les 48 ans de la dictature de Salazar au Portugal et dans ses colonies à travers des archives photographiques des opposants arrêtés et torturés. Grand Prix Cinéma du réel 2010.

The 48 years of Salazar's dictatorship in Portugal and its colonies through photo archives of arrested and tortured opponents.

Atelier Susana de Sousa Dias

Susana de Sousa Dias présentera son œuvre et sa réflexion sur l'usage des archives dans le documentaire contemporain.

Susana de Sousa Dias will be presenting her films and thoughts on the use of archive material in contemporary documentary.

→ **Samedi 24 mars à 14h30 – Petite salle**

□ Dédicace à Dick Fontaine

Les films du britannique Dick Fontaine sont autant de documents uniques sur la culture occidentale et ses mutations. Débutant sa carrière dans les années 60, il utilise les techniques du cinéma direct pour capter les soubresauts politiques et musicaux de son époque, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis à la guerre du Vietnam, de l'invention du free jazz à la naissance du hip-hop ; il a filmé aussi bien Art Blakey que Norman Mailer, Sonny Rollins ou James Baldwin.

The films of the British filmmaker Dick Fontaine are unique documents on Western culture and its mutations. At the outset of his career in the 1960s, he uses direct cinema techniques to record the political and musical ups and downs of his times, from the fight for civil rights in the United States to the Vietnam war, from the invention of free jazz to the birth of hip-hop. He also filmed Art Blakey, Norman Mailer, Sonny Rollins and James Baldwin.

En collaboration avec Ciné+

Repères biographiques / *Biography*

Dick Fontaine a réalisé plus de 40 films pour la télévision et les médias indépendants. Il est un membre fondateur de World in Action et a été le premier cinéaste à introduire les techniques du cinéma direct à la télévision au Royaume-Uni dans les années 60 (en collaboration avec les frères Maysles, notamment).

Il a développé des films essais *Temporary Person Passing Through* avec James Cameron; *Will the Real Norman Mailer Please Stand Up?* avec Norman Mailer; *I Heard it through the Grapevine* avec James Baldwin... Il a également développé des films d'art expérimentaux avec John Cage, Roland Kirk, Johnny Rotten et Kathleen Battle, ou avec les fondateurs du hip hop, Afrika Bambaataa, la Zulu Nation en particulier. Il a fait de nombreux films avec des musiciens de jazz (Ornette Coleman, Sonny Rollins, Art Blakey, Betty Carter) ou évoquant la musique jazz (*New York Law*).

Il est actuellement directeur du département documentaire de la prestigieuse National Film and Television School au Royaume-Uni.

Dick Fontaine has made over forty films for television and the independent media. A founder member of World in Action, he was the first filmmaker to introduce the techniques of Direct Cinema to UK Television in the Sixties, collaborating with the Maysles Brothers to make groundbreaking films with the Beatles and Jean Shrimpton.

He developed the essay film Temporary Person Passing Through with James Cameron; Will the Real Norman Mailer Please Stand Up? with Norman Mailer; I Heard it Through the Grapevine with James Baldwin, among others. He also developed experimental art films with John Cage, Roland Kirk, Johnny Rotten & Kathleen Battle, and the first films with the founders of Hip Hop, particularly Afrika Bambaataa & the Zulu Nation. He made many films with jazz musicians: Ornette Coleman, Sonny Rollins, Art Blakey, Betty Carter and films with jazz like New York Law.

He's currently the head of documentary at the National Film and Television School (UK).

Repères filmographiques / *Selective filmography*

1994	<i>Betty Carter: New All The Time</i>
1989	<i>New York Law</i>
1988	<i>Cleo Sings Sondheim</i>
1987	<i>Art Blakey: The Jazz Messenger</i>
1984	<i>Bombin'</i>
1983	<i>Beat This! A Hip Hop-History</i>
1980	<i>I Heard It Through the Grapevine</i>
1974	<i>Who Killed Cock Robin?</i>
1972	<i>Death of a Revolutionnary</i>
1970	<i>Double Pisces, Scorpio Rising</i>
1968	<i>Who is Sonny Rollins?</i>
	<i>Who is Victor Vasarely?</i>
1967	<i>Sound??</i>
	<i>Will the Real Norman Mailer Please Stand Up?</i>
	<i>Heroes</i>
1966	<i>Who's Crazy?</i>
	<i>Madam Six</i>
1964	<i>The Face on The Cover</i>
	<i>Yeah! Yeah! Yeah!</i>
1963	<i>World in Action: Alec Douglas Hume</i>
	<i>World in Action:Harold Wilson</i>

Betty Carter: New All The Time**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 18' / 1994

La chanteuse de jazz Betty Carter encourage ses jeunes recrues à trouver leur propre voix.

The jazz singer Betty Carter encourages her young recruits to find their own voice.

Art Blakey: The Jazz Messenger**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 85' / 1987

Portrait du grand batteur de jazz Art Blakey, avec ses élèves Wayne Shorter, les frères Marsalis, Terence Blanchard, et une nouvelle génération de musiciens et de danseurs incroyablement talentueux.

Portrait of the great jazz drummer Art Blakey, with his students Wayne Shorter, the Marsalis Brothers, Terence Blanchard and a new generation of extraordinarily talented musicians and dancers.

Bombin'**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 60' / 1984

Venus du Bronx, les fondateurs de la culture hip-hop délivrent leur message dans les ghettos de Grande-Bretagne. Avec le graffeur Brim Fuentes et l'icône Drum n'bass Goldie, alors principalement connu pour son travail d'artiste autour de Birmingham et Wolverhampton.

Leaving the Bronx, the founders of hip-hop culture, deliver their message to Britain's ghettos. With the graffiti artist Brim Fuentes and the Drum 'n' Bass icon, Goldie, mainly known at the time for his work as an artist in Birmingham and Wolverhampton.

Malcolm X: No Sell Out**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 6' / 1984

La rhétorique de Malcolm X en rap.

Malcolm X rhetoric as rap.

Beat This! A Hip-Hop History**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 60' / 1983

Les origines du hip-hop et du DJing dans le Bronx délabré des années 70, à travers des images d'archives qui mettent en scène de nombreux musiciens : le pionnier des pionniers Kool DJ Herc, Afrika Bambaataa, ou encore les Cold Crush Brothers...

The origins of hip-hop and DJing in the run-down Bronx of the 70s, through stock footage of numerous musicians: the pioneer of pioneers, Kool DJ Herc, Afrika Bambaataa, and the Cold Crush Brothers...

I Heard It Through the Gravepine**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 85' / 1980

Dick Fontaine revient sur le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et réexamine leurs idéaux vingt ans plus tard. Dans les villes du Sud, haut lieux de lutte, il rencontre d'anciens militants, suit l'écrivain James Baldwin, et s'interroge sur la situation actuelle du pays.

Dick Fontaine returns to the civil rights movement in the USA and takes a fresh look at their ideals twenty years on. In the cities of the South, the hotspots of the struggle, he

meets former activists, follows the writer James Baldwin, and questions the country's current situation.

Death of a Revolutionary**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 30' / 1972

La vie et les combats du militant noir américain George Jackson, assassiné à la prison de San Quentin. Un film produit avec le mouvement des Black Panthers.

The life and struggles of the black activist George Jackson, who was gunned down in San Quentin prison. A film produced with the Black Panther movement.

Double Pisces, Scorpio Rising**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 50' / 1970

Autobiographie ironique du réalisateur, mêlant personnages réels et imaginaires, sur une musique de Pete Townsend. Avec la participation de stars comme Norman Mailer, Pat Hartley et Amanda Lear.

The filmmaker's ironic autobiography mixes real and imaginary characters, to the music of Pete Townsend. Featuring stars such as Norman Mailer, Pat Hartley and Amanda Lear.

Who is Sonny Rollins?**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 30' / 1968

Portrait de Sonny Rollins, légende du jazz, pendant son exil loin de la scène. Il joue avec des étudiants à Harlem, dans la campagne et sur le pont Williamsburg à New York, accompagnant les trains qui passent.

A portrait of the legendary jazzman Sonny Rollins during his self-exile from stage performance. He plays with students in Harlem, in the countryside and on New York's Williamsburg Bridge, accompanying the passing trains.

Heroes**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 27' / 1967

Une satire sur la célébrité, dans la cacophonie des marchands de potins et des publicistes.

A satire on fame, amidst a cacophony of gossip peddlers and admen.

Sound??**Dick Fontaine**Grande-Bretagne *United Kingdom* / 27' / 1967

Un voyage poétique avec Rahsaan Roland Kirk et John Cage, deux musiciens iconoclastes qui cherchent à repousser les limites de leur art. Kirk joue de trois saxophones en même temps, tandis que Cage s'active aux préparatifs d'une œuvre musicale pour bicyclette...

A poetic journey with Rahsaan Roland Kirk and John Cage, two iconoclastic musicians seeking to expand the boundaries of their art. Kirk plays three saxophones simultaneously, while Cage is busy preparing a piece for a musical bicycle...

Will the Real Norman Mailer Please Stand Up?

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 60' / 1967

Un complément au roman de Norman Mailer *Les Armées de la nuit*, Dick Fontaine se penche sur sa participation au mouvement anti-guerre et à la marche sur le Pentagone en octobre 1967. Le film présente aussi les coulisses du second long métrage de Mailer, *Beyond the Law*.

After Norman Mailer's novel, Armies of the Night, Dick Fontaine explores the writer's involvement in the anti-war protest and the October 1967 march on the Pentagon. The film also shows behind-the-scenes footage of Mailer's second feature film, Beyond the Law.

Who's Crazy? – David, Charlie and Ornette

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 27' / 1966

Ornette Coleman enregistre à Paris la bande originale d'un projet du Living Theater. Dick Fontaine capte les trois journées de cette performance d'anthologie qui réunit également Charles Moffett aux percussions et David Izenzon à la basse.

In Paris, Ornette Coleman records the original soundtrack for a Living Theater project. Dick Fontaine films the three-day studio session, with Charles Moffett on the drums and David Izenzon on the double-bass.

The Face on the Cover

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 30' / 1964

La vie du mannequin Jean Shrimpton et de son très manipulateur photographe David Bailey.

The life of the world's top model Jean Shrimpton and her svengali photographer David Bailey.

Rencontres avec Dick Fontaine

A l'issue de deux projections de la dédicace, animées par Michael Chaiken
After two of the dedicace screenings, presented by Michael Chaiken

→ Ven 30 mars 20h30 en Petite Salle

→ Sam 31 mars 20h45 en Petite Salle

□ Dédicace à John Gianvito

John Gianvito, cinéaste engagé, renouvelle la grande tradition du documentaire politique américain. De la Guerre du Golfe au 11 septembre, des résistances indiennes aux conflits actuels, ses films interrogent l'histoire des États-Unis, articulant passé et présent, destins collectifs et individuels. Souvent tournées sur plusieurs années, ses œuvres arpentent une nation déchirée et auscultent sa mémoire. Programmateur et professeur, il poursuit depuis trente ans un travail militant et singulier. Il vient de réaliser un segment du film collectif *Far from Afghanistan*, sorte de *Loin du Vietnam* contemporain, en compagnie de cinéastes amis (Travis Wilkerson, Jon Jost...).

John Gianvito, an engaged filmmaker, returns to the great tradition of American political documentary. From the Gulf War to 9-11, from Indian resistance movements to presentday conflicts, his films challenge the history of the United States, mixing past and present, collective and individual destinies. Often filmed over several years, his works take stock of a torn nation and probe its memory. Programmer and teacher, he has been pursuing his militant and original work for thirty years. He has just finished part of a collective film, Far from Afghanistan, a sort of modern-day Loin du Vietnam, together with some filmmaker friends (Travis Wilkerson, Jon Jost...)

Repères biographiques / *biography*

John Gianvito est réalisateur, curateur et critique. Il est né à Staten Island, New York. Il a étudié sous la direction des réalisateurs Alexander Mackendrick et Don Levy au California Institute of the Arts. Il a également étudié au Massachusetts Institute of Technology, où il a eu pour professeur Richard Leacock. Puis John Gianvito a lui-même enseigné : la production de films et l'histoire du cinéma à l'Université du Massachusetts/Boston, à l'École de design de Rhode Island et à l'Université de Boston. Il a été programmateur au Harvard Film Archive pendant 5 ans. Il est aussi à l'origine du livre « Andrei Tarkovsky: Interviews » (2006).

Parmi ses films, on peut citer *The Flower of Pain*, *Address Unknown*, et *The Mad Songs of Fernanda Hussein*, qui a remporté nombre de prix dans les festivals internationaux.

John Gianvito is a filmmaker, curator, and critic. Born in Staten Island, New York, he studied with directors Alexander Mackendrick and Don Levy at the California Institute of the Arts. He also studied at Massachusetts Institute of Technology alongside documentary filmmaker Richard Leacock. He has taught film production and film history at the University of Massachusetts/Boston, Rhode Island School of Design, and Boston University, and was film curator for 5 years at the Harvard Film Archive. He is the editor of the book "Andrei Tarkovsky: Interviews" (2006).

His films include the feature films The Flower of Pain, Address Unknown, and The Mad Songs of Fernanda Hussein, winner of multiple awards.

Repères filmographiques / *Selective filmography*

2012 *Far from Afghanistan* (film collectif / *collective film*)
2010 *Vapor Trail* (Clark)
2007 *Profit Motive and the Whispering Wind*
2002 *Puncture Wounds [September 11]* (court/short)
2001 *The Mad Songs of Fernanda Hussein*
1990 *What Nobody Saw* (court/short)
1986 *Address Unknown* (film collectif / *collective film*)
1983 *The Flower of Pain*
1978 *The Direct Approach* (court/short)

The Mad Songs of Fernanda Hussein

John Gianvito

Etats-Unis USA / 168' / 2001

Mêlant techniques documentaires et fictionnelles, John Gianvito suit les destins parallèles de trois habitants du Nouveau Mexique, dont la vie a été bouleversée par la Guerre du Golfe.

Blending documentary and fictional techniques, John Gianvito follows the parallel destinies of three people living in New Mexico, whose life has been shattered by the Gulf War.

Profit Motive and the Whispering Wind

John Gianvito

Etats-Unis USA / 58' / 2007

Une méditation visuelle sur l'histoire des États-Unis à travers ses cimetières, ses monuments commémoratifs et la mémoire des paysages.

A visual meditation on the history of the United States through the prism of its cemeteries, monuments and the memory of its country folk.

Vapor Trail (Clark)

John Gianvito

Etats-Unis USA / 264' / 2010

« Vapor Trail (Clark) est un essai documentaire explorant les circonstances de la contamination toxique autour d'une ancienne base militaire américaine aux Philippines, la Clark Air Base. Une réflexion sur l'amnésie historique, l'impunité coloniale, les conséquences d'un militarisme incontrôlé. » (J.G.)

"A documentary essay exploring circumstances of toxic contamination around the former US military bases in the Philippines [Clark Air Base] as the locus for a meditation on historical amnesia, colonial privilege, and the consequences of unchecked militarism." (J.G.)

L'atelier John Gianvito

John Gianvito revient sur son travail et ses sources d'inspiration, il évoque également les jeunes cinéastes américains dont il se sent proche. Animé par Cyril Neyrat

John Gianvito talks about his work, his sources of inspiration and young American filmmakers. Facilitated by Cyril Neyrat.

→ Samedi 31 mars, 14h30 – Petite salle

□ Dédicace à Mario Ruspoli

Mario Ruspoli (1925-1986) est l'un des cinéastes pionniers du documentaire moderne, chercheur et expérimentateur des techniques images et son dont l'œuvre reste méconnue pour beaucoup malgré sa richesse, son éclectisme et son importance historique. Cinéma du réel propose cette année quelques classiques et perles rares.

Mario Ruspoli (1925-1986), one of the pioneers of the modern documentary, explored and experimented with image and sound techniques, yet his work remains unfamiliar to many despite its richness, its eclecticism and its historical importance. This year, Cinéma du réel is proposing some of his classics and little gems.

En partenariat avec l'INA.

Repères biographiques / *Biography*

Mario Ruspoli est un réalisateur d'origine italienne, né le 17 juin 1925 à Rome, mort le 13 juin 1986. Élevé entre Rome, Paris, et l'Angleterre, il parlait, outre l'italien, le français et l'anglais. Il a fait partie de ces expérimentateurs qui ont mis les progrès techniques de la prise de vue et de la prise de son (caméras plus légères, premiers magnétophones synchrones) au profit de la création artistique et d'un idéal du documentaire résumé par l'expression de « Cinéma vérité ». Il s'affirme aussi comme théoricien du documentaire, en rédigeant en 1963 un important manifeste du cinéma direct *Groupe synchrone cinématographie léger*.

Dès 1956, il tourne aux Açores un film sur les derniers pêcheurs de baleine au harpon, *Les Hommes de la baleine*, document sur une pratique presque révolue. En 1961, il tourne, avec Michel Brault et Roger Morillère, les opérateurs de *Chronique d'un été de Jean Rouch*, deux documentaires, l'un sur les paysans en Lozère, *Les Inconnus de la terre*, l'autre sur le traitement des malades mentaux, *Regard sur la folie*, films qui lui valent l'estime de ses pairs et de personnalités telles que Roland Barthes ou Edgar Morin.

*Mario Ruspoli is a filmmaker, born June 17, 1925 in Rome, died June 13, 1986. Raised between Rome, Paris, and England, he spoke Italian, French and English. He was part of "Cinéma Vérité" movement, in which technical progress of the shooting and the sound (lighter cameras, synchronous recorders) aimed at developing artistic creation. He's also known as a documentary cinema theoretician by writing in 1963 an important manifesto of direct cinema *Groupe synchrone cinématographie léger*. In 1956, he shot a film in the Azores about the last whalers, *Les Hommes de la baleine*. In 1961, he shot, with Michel Brault and Roger Morillère (operators for Jean Rouch's *Chroniques d'un été*), two documentaries : one about the peasants in Lozère, *Les Inconnus de la terre* ; and one about treatment of mentally ill people, *Regard sur la folie*. Thanks to these two films Ruspoli got the respect and interest of major public figures in France, like Roland Barthes and Edgar Morin.*

Repères filmographiques / *Selective filmography*

1956	<i>Les Hommes de la baleine</i>
1961	<i>Les Inconnus de la terre</i>
1962	<i>Regard sur la folie</i> <i>La Fête prisonnière</i>
1963	<i>Méthode 1</i> <i>Un Noir américain</i>
1964	<i>Le Dernier verre</i>
1965	<i>Baath Omah</i>
1967	<i>Petite Ville</i> (série)
1970	<i>Chaval</i>
1972	<i>Vive la baleine</i>
1972	<i>La Chavalanthrope</i>

Les Hommes de la baleine

Mario Ruspoli

France / 26' / 1956

Tourné en 16mm avec une caméra Bell-Howell couleur et une prise de son non synchronisée, ce film suit, dans les Açores, l'une des dernières chasses au cachalot au harpon.

Shot in 16mm with a Bell-Howell colour movie camera and non-sync sound, in the Azores, the film follows one of the last whale hunts to use the harpoon.

Les Inconnus de la terre

Mario Ruspoli

France / 35' / 1961

Cratères, causses, cavernes. La Lozère : le plus réussi des pays désolés, admirable en carte postale, comme tous les enfers refroidis. Sur cette terre vaine, peuplée mais pas habitée, une poignée d'hommes s'est accrochée.

Craters, plateaus, caves. Lozère is the most successful of those desolate regions, a perfect picture postcard, like all hells grown cold. On this thankless land, populated yet not inhabited, a handful of people are still hanging on.

Regards sur la folie
+ La Fête prisonnière

Mario Ruspoli

France / 53' / 1962

La vie quotidienne à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère. « Nous n'avons pas voulu rassurer le public par des images souriantes d'un établissement moderne sans murs ni grilles. Forteresse au Moyen Age, l'ancien asile survit ici dans les bâtiments et aussi dans la chair des malades. » (M.R.)

Daily life at Saint-Alban's psychiatric hospital in Lozère.

"We didn't want to reassure the audience with smiling images of a modern institution with no walls or fencing.

Once a medieval fortress, the old asylum lives on here in the buildings and the inmates' flesh." (M.R.)

Méthode 1

Mario Ruspoli

France / 27' / 1963

Mario Ruspoli fait prendre le train du cinéma direct aux futurs grands opérateurs et ingénieurs du son : Pierre Lhomme, Etienne Becker et Antoine Bonfanti. Le but de la démonstration ? « Libérer la caméra, pouvoir la jeter dans l'espace humain, dans la vie. »

Mario Ruspoli takes some budding great cameramen on the voyage of direct cinema: Pierre Lhomme, Etienne Becker and Antoine Bonfanti. The purpose of the demonstration? "Liberate the camera, be able to throw it into the human space, into life."

Un noir américain

Mario Ruspoli

France / 15' / 1963

Le quotidien d'un jazzman américain, dit « Champion », ancien boxeur qui vit dans sa Cadillac et arpente les villes françaises pour jouer dans les bars.

The daily life of an American jazzman, known as "Champion". A former boxer, he lives in his Cadillac and travels round the towns of France playing in bars.

Le Dernier Verre

Mario Ruspoli

France / 22' / 1964

Mario Ruspoli filme ici la cure de désintoxication d'un alcoolique sévère à l'hôpital de Bordeaux en 1963.

Here, Mario Ruspoli films the detox treatment of a severe alcoholic in a Bordeaux hospital in 1963.

série **Petite Ville**

Mario Ruspoli

France / 6 x 26' / 1967

Petite Ville - Marvejols en Lozère

Portrait de Marvejols à travers les commentaires espiègles d'un jeune garçon et les souvenirs des habitants.

Marvejols portrayed through a young boy's mischievous comments and its inhabitants' memories.

Petite Ville - Le 14 juillet

Le programme de festivités du 14 juillet annoncé par le garde champêtre inclut l'inauguration d'un menhir, un défilé des anciens combattants, un feu de joie et un feu d'artifice.

The programme of 14 July festivities announced by the local policeman includes the inauguration of a menhir, a war veterans' parade, a bonfire and fireworks.

Petite Ville - La Vie quotidienne

Le déroulement d'une belle journée d'été faite de discussions et bavardages entre habitants.

A beautiful day goes by, full of discussions and chatting between the locals.

Petite Ville - Le Cirque

Marvejols accueille un cirque et s'apprête à assister à la première représentation d'une pièce, Henri de Navarre, dans le cadre d'un festival d'art dramatique.

Marvejols welcomes a circus and gets ready to see the first performance of a play, Henri de Navarre, organised within a theatre festival.

Petite Ville - 15 août

Contraste entre les festivités religieuses du 15 août et l'actualité internationale en pleine conquête spatiale.

Contrast between the 15 August religious celebrations and the international news on the unfolding conquest of space.

Petite Ville - Les Vacances

L'été marque le retour au pays pour ceux qui sont partis étudier ou travailler en ville alors que pour d'autres l'heure est au tourisme et aux colonies de vacances.

Summer sees the return of those who had left to study or work in the city, while for others it is a time for tourism and summer camps.

Vive La Baleine

Mario Ruspoli

France / 17' / 1972

« Chaque baleine qui meurt nous lègue, comme une prophétie, l'image de notre propre mort. » (Chris Marker)
"Each whale that dies, bequeaths us, as a prophesy, the image of our own death." (Chris Marker)

Mario Ruspoli, prince des baleines et autres raretés
Florence Dauman

France / 76' / 2012

Collaborateurs, proches et spécialistes rendent hommage au cinéaste Mario Ruspoli dans un portrait mêlant rencontres, images d'archive et extraits de films. Avec les témoignages de Richard Leacock, Albert Maysles, Edgar Morin, D.A Pennebaker...

Colleagues, friends and specialists pay tribute to the filmmaker Mario Ruspoli in a portrait that mixes encounters, archive images and film excerpts. With testimonies from Richard Leacock, Albert Maysles, Edgar Morin, D.A Pennebaker...

Séances présentées par / Screenings presented by

Florence Dauman, Pierre Lhomme, Séverine Graff, Caroline Zéau...

□ Raúl Ruiz : Détours et hypothèses *Detours and hypotheses*

Au sein de l'œuvre aussi considérable qu'étonnante du cinéaste chilien exilé en France en 1973 et disparu il y a moins d'un an, Cinéma du réel met en lumière quelques raretés parmi une filmographie comptant une centaine de titres et se déployant sur une période de plus de quarante ans. Petit détour par quelques propositions d'inspiration documentaire.

The Chilean filmmaker, self-exiled in France since 1973 and who died less than a year ago, left a substantial and astonishing corpus of films. Cinéma du réel is foregrounding some rare works from his filmography of a hundred or so films made over a forty-year period.

En partenariat avec l'INA.

Repères biographiques / *Biography*

Raúl Ruiz est né le 25 juillet 1941 à Puerto Montt au Chili et mort à Paris le 19 août 2011.

Ruiz passe d'abord quelques années à l'Université Catholique de Santa Fe (une des écoles de cinéma d'Argentine). De retour au Chili, à la fin des années 60, il réalise son premier long métrage *Tres tristes tigres*, qui gagne le Léopard d'Or à Locarno.

On le rapproche à l'époque d'une génération de réalisateurs chiliens politiquement engagés, comme Miguel Littín et Helvio Soto. À la suite du coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, il s'exile en France, dont il finit par prendre la nationalité.

En 48 ans de carrière, Raúl Ruiz a réalisé 113 films.

Raúl Ruiz was born on July 25, 1941 in Puerto Montt, Chile, and died in Paris on August 19, 2011.

*Ruiz spent some years at the Catholic University of Santa Fe, Argentina's cinema school. Back in Chile, he directed his first feature film *Tres tristes tigres* in the late 1960s, winning the Golden Leopard at the Locarno Film Festival. He was something of an outsider among the politically oriented filmmakers of his generation, such as Miguel Littín and Helvio Soto, his work being far more ironic, surrealistic, and experimental. In 1973, after the coup d'état led by the dictator Augusto Pinochet, he left Chile and settled in France.*

He left a catalogue of 113 films during his 48-year-long career.

Repères filmographiques / *Selective filmography*

2010	<i>Mystères de Lisbonne</i>
2008	<i>La Maison Nucingen</i>
2003	<i>Médée</i>
2002	<i>Cofralandes</i> <i>Miotte vu par Ruiz</i>
2005	<i>Klimt</i>
2003	<i>Ce jour-là</i>
2000	<i>Comédie de l'innocence</i>
1998	<i>Le Temps retrouvé</i>
1996	<i>Généalogie d'un crime</i>
1995	<i>Trois vies, une seule mort</i>
1992	<i>L'Œil qui ment</i>
1987	<i>La Chouette aveugle</i> <i>Brise-glace</i>
1985	<i>Mammame</i>
1983	<i>Les Trois couronnes du matelot</i>
1985	<i>L'île au Trésor</i>
1980	<i>Le Jeu de l'oie</i>
1979	<i>L'Hypothèse du tableau volé</i> <i>De grands événements et des gens ordinaires</i>
1976	<i>Sotelo</i>
1968	<i>Tres tristes tigres</i>
1967	<i>El Tango del viudo</i>

Cofralandes

Raúl Ruiz

France-Chili *France-Chile* / série de 4 films

Episode 1 Hoy en día (Rapsodia Chilena)

2002 / 81'

« Très loin il existe une ville / Où les pauvres s'en vont / Les murs sont en pain / Les piliers en fromage / Nul ne dépense un sou / Et les commerces sont de trop... »

"Far far away is a town / Where the poor leave / Walls of bread / Pillars of cheese / No one spends a penny / No need for shops..."

Episode 2 Rostros y rincones

2002 / 80'

Exploration des « Cantos a lo Divino », une tradition populaire chilienne vouée à la poésie.

Exploration of "Cantos a lo Divino", a Chilean tradition based on popular forms of poetry.

Episode 3 Museos y clubes de la región antartica

2002 / 64'

Le délire chilien mène à l'inattendu : l'élection de Miss Piscine et la visite du Musée du Sandwich.

Chilean craziness leads to the unexpected: the election of Miss Swimming Pool and a visit to the Sandwich Museum.

Episode 4 Evocaciones y valeses

2002 / 87'

Les acteurs chiliens Amparo Noguera et Francisco Reyes interprètent respectivement une sœur réaliste et un prêtre patriote.

The Chilean actors Amparo Noguera and Francisco Reyes play the parts respectively of a realistic nun and a patriotic priest.

Miotte vu par Ruiz

Raúl Ruiz

France-Etats-Unis *France-USA* / 78' / 2001

Pendant trois ans, Raul Ruiz a filmé l'artiste peintre Jean Miotte lors de brèves mais intenses séances de travail dans ses ateliers à New York, Hambourg et dans le sud de la France.

For three years, Raul Ruiz filmed the artist Jean Miotte during some short but intense work sessions in his ateliers in New York, Hamburg and southern France.

Brise-glace

Jean Rouch, Titte Törnroth, Raúl Ruiz

France / 89' / 1987

Sur le brise-glace « Frej », trois réalisateurs livrent leurs impressions : Rouch filme les travaux sur le navire, Törnroth laisse la parole à l'équipage et Ruiz introduit une touche fantastique... Un film en trois épisodes qui s'inscrit dans un projet multimédia plus vaste, comprenant aussi des créations musicales et radiophoniques et un livre illustré.

On the icebreaker "Frej", three filmmakers each give their own impressions: Rouch films life on board ship, Törnroth records what the crew has to say and Ruiz introduces a touch of fantasy... This three-part film is part of a broader multimedia project, including musical and radio creations and an illustrated book.

La Chouette aveugle

Raúl Ruiz

France-Suisse *France- Switzerland* / 86' / 1987

Adaptation libre de *La Chouette aveugle* de Sadegh Hedayat et du *Condamné par manque de foi* de Tirso de Molina.

A free adaptation of Sadegh Hedayat's The Blind Owl and Tirso de Molina's The Man Condemned for Lack of Faith.

7 faux raccords

Raúl Ruiz

France / 35' / 1984

Henri Alekan, l'un des plus grands chefs opérateurs français [Gance, Wyler, Wenders, entre autres] donne une leçon de lumière à partir d'une contrainte établie par Ruiz : sept scènes, une comédienne, sept dispositifs lumineux. *Henri Alekan, one of France's greatest directors of photography [for Gance, Wyler, Wenders...] gives a lighting lesson around a constraint imposed by Ruiz: seven scenes, one actress, seven different lightings.*

Mammame

Raúl Ruiz

France / 65' / 1986

Au bord d'une falaise, les danseurs de la troupe Émile Dubois s'adonnent à un ballet chorégraphié par Jean-Claude Gallotta.

On the edge of a cliff, dancers from the Émile Dubois troupe stage a ballet choreographed by Jean-Claude Gallotta.

Lettre d'un cinéaste ou le retour d'un amateur de bibliothèques

Raúl Ruiz

France / 16' / 1983

Fin 1982, Ruiz retourne au Chili pour la première fois depuis son départ en 1974, après le coup d'état de Pinochet. Il rencontre d'anciennes connaissances, retourne dans la maison de son enfance. Tout semble être à sa place. Cependant, une chose manque.

Late 1982, Ruiz returns to Chile for the first time since he left in 1974, following the Pinochet coup. He meets old acquaintances, revisits his childhood home. Everything seems to be in its place. Except for one thing.

Querelle de jardins

Raúl Ruiz

France / 13' / 1982

Un roman-photo dans les jardins du château de Versailles.

A photo-roman in the gardens of the Chateau de Versailles.

Le Jeu de l'oie

Raúl Ruiz

France / 30' / 1980

A l'occasion d'une exposition sur la cartographie au Centre Pompidou, Ruiz réalise un court métrage ludique et géographique avec Pascal Bonitzer et Jean-Loup Rivière.

During a map exhibition at the Centre Pompidou, Ruiz shoots a playful geographic short with Pascal Bonitzer and Jean-Loup Rivière.

De grands événements et des gens ordinaires

Raúl Ruiz

France / 60' / 1979

Une commande de film sur les élections législatives dans le 11ème arrondissement de Paris vues par un exilé chilien devient prétexte à une réflexion de Ruiz sur le cinéma documentaire.

A commissioned film on the general election in 11th district in Paris, as seen through the eyes of a Chilean exile, gives Ruiz a pretext to reflect on documentary cinema.

Les Divisions de la nature : quatre regards sur le Château de Chambord

Raúl Ruiz

France / 30' / 1979

Un essai réalisé pour la télévision où Ruiz essaie de « voir le château de Chambord sous différentes perspectives idéologiques ».

An essay made for television where Ruiz tries to "see the Chambord Chateau from different ideological perspectives".

L'Hypothèse du tableau volé

Raúl Ruiz

France / 63' / 1979

Visite guidée par un mystérieux collectionneur dans les dédales de ses appartements où se succèdent des tableaux vivants. A l'origine un projet documentaire, le film est une méditation baroque très librement inspirée du *Baphomet* de Pierre Klossowski.

In his labyrinthine residence, a mysterious collector gives a guided tour of a succession of tableaux vivants. Initially a documentary project, the film becomes a Baroque meditation very loosely inspired by Pierre Klossowski's Baphomet.

Sotelo

Raúl Ruiz

France / 15' / 1976

Un portrait du peintre chilien Raoul Sotomayor, dit « Sotelo », qui a demandé l'asile politique en France avec sa femme et ses trois enfants.

A portrait of the Chilean painter Raoul Sotomayor, nicknamed "Sotelo", who applied for political asylum in France with his wife and three children.

□ Les outils du cinéma documentaire : le son

The tools of documentary cinema: the sound

Du Nagra au numérique, de la perche aux micros HF, du son direct à la post-synchronisation... quels sont les enjeux de la fabrication du son dans le cinéma documentaire ? Comment le son témoigne-t-il des choix du réalisateur par rapport à ce qu'il filme ? Comment ces choix sont-ils transmis et quelle est la part créatrice des techniciens ? Comment le travail sur le son a-t-il évolué au fil des transformations économiques et techniques ? Enjeux techniques, économiques, esthétiques, politiques, le son est bien le partenaire dialectique de l'image, une matière du film à part entière.

French only. No interpreting

ATELIER SON #1 : LE CHEMINEMENT DU SON

Dimanche 25 mars – 14h - 18h. Petite salle.

Comment fabrique-t-on le son ?

14h00 - 16h00. L'amont.

Jean-Pierre Duret, ingénieur du son et cinéaste, **Eric Pittard**, opérateur et réalisateur et **Olivier Schwob**, ingénieur du son.

16h00 - 18h00. L'aval.

Jean-Pierre Laforce, mixeur, **Josefina Rodriguez**, monteuse son et **Marc-Antoine Roudil**, cinéaste.

Atelier animé par **Daniel Deshays**

ATELIER SON #2 : DANIEL DESHAYS : CREER LE SON DU CINEMA

Mercredi 28 mars – 18h. Petite salle.

« À notre insu, le son travaille notre perception des images, il en est le convertisseur. Il nous conduit vers les profondeurs secrètes de nos sensibilités mnésiques, il nous appartient. Dans le même temps, il nous tient « à fleur de peau » dans l'ici et maintenant du toucher. Paradoxalement, l'absence de conscience du son brille toujours autant, chacun s'en défendra. »
(D. D.)

Ingénieur du son, **Daniel Deshays** est responsable de l'enseignement du son à l'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre de Lyon. Il est l'auteur de *Pour une écriture du son* et *Entendre le cinéma* (Klincksieck 2006 et 2010).

ATELIER SON #3 : HOMMAGE A ANTOINE BONFANTI

Jeudi 29 mars 2012 – 20h45. Cinéma 2.

« Pour lui le son n'était pas une donnée brute qu'on subit et enregistre à partir de paramètres uniquement techniques, c'était une force à comprendre, à saisir, à capturer, à apprivoiser, à métamorphoser. En cela le son était bien la métaphore du monde entier, de la société toute entière, dont il n'acceptait pas non plus qu'elle soit donnée et inamovible. » Chris Marker

Disparu en 2006, Antoine Bonfanti a été l'un des grands inventeurs et artisans du son dans le cinéma. Il a travaillé à toutes les étapes de la création sonore, dans plus de 400 films, notamment pour Jean Rouch, Jean-Luc Godard, Chris Marker, André Delvaux, Alain Resnais, Paul Vecchiali...

En présence de **Maryvon Bonfanti**, **Inger Servolin**, **Daniel Deshays**, **Bruno Muel**, **Pierre Lhomme**, **Marcel Trillat**, **Jacques Loiseleux**...

Avec les projections de :

Méthode 1 (extrait)

Mario Ruspoli

France / extrait de 7' / 1963

Film pédagogique pour la RTF, Méthode 1 présente le « groupe synchrone léger » du cinéma direct comme un trio de Martiens entièrement guidé par le son.

A luta continua

Antoine Bonfanti, Bruno Muel, Asdrubal Rebeleo

France-Angola / 15' / 1975-79

Un groupe d'adolescents angolais orphelins qui ont participé à la guerre d'indépendance de l'Angola.

Antoine Bonfanti, traces sonores d'une écoute engagée

Suzanne Durand

France / 55' / 2002

Portrait d'Antoine Bonfanti en passeur et pédagogue, de l'école de Cuba où il enseigne jusqu'en Afrique où il retourne sur les lieux de son enfance et de son engagement.



☐ Arrested cinema : une soirée dédiée aux cinéastes assignés à résistance.

→ Samedi 31 mars à 21h, C2

Cette année encore, de nombreux cinéastes, documentaristes, artistes ou simples manifestants armés de portables ont tenté de filmer au cœur des soubresauts politiques de leur pays. De l'Iran à la Chine, de la Syrie au Tibet, nombre d'entre eux ont été arrêtés, emprisonnés, assignés à résidence ou tués. Envers et contre tout, des images et des films se tournent et circulent, défiant la répression et les obstacles à la création et franchissent virtuellement ou physiquement les frontières pour parvenir jusqu'à nous. Avec sa nouvelle section Arrested cinema, le festival aimerait dédier chaque année un espace aux images de ces auteurs confirmés ou anonymes et donner des nouvelles régulières de ce cinéma assigné à résistance. Cette première d'Arrested cinema sera tout spécialement dédiée à la Syrie avec des témoignages et la projection de films.

This year again, numerous filmmakers, documentarists, artists or ordinary demonstrators armed with cell phones have tried to film the political upheavals in their countries. From Iran to China, from Syria to Tibet, many of them have been arrested, imprisoned, confined to their residence or killed. Against all odds, images and films are made and circulated, defying repression and the hurdles to creation, crossing frontiers virtually or physically to reach us. With its new Arrested cinema section, the festival aims to create a space each year for images from these experienced or anonymous filmmakers, and give regular news updates on a cinema confined to resistance. This first edition of Arrested cinema is specially dedicated to Syria with testimonies and film screenings.

En présence de **Hala Alabdalla** et d'**Oussama Mohammed** (cinéastes syriens)

En partenariat avec Arte Actions culturelles et l'Institut français

☐ Contre-bande : Adriano Aprà

« Contre-bande » donne suite au projet « Les Invisibles », initié en 2011 : des personnalités du cinéma nous ont raconté l'histoire d'un film qui leur était cher et qu'ils considéraient perdu (la collection de textes est disponible sur le site du festival). Cette année nous avons demandé à **Adriano Aprà**, figure majeure de la cinéphilie – critique, historien du cinéma, fondateur de la revue Cinema e Film, ancien directeur du Festival de Pesaro et de la Cinémathèque de Rome – de nous proposer un film rare tiré de son panthéon personnel.

*« Contre-bande » follows on from the project “Les Invisibles”, begun in 2011, where leading cinema figures talked about a film they cherish and which they deem to be lost (the collection of texts is available on the festival’s website). This year, we asked a major figure in the cinema-loving world, **Adriano Aprà** – film critic, cinema historian, founder of the Cinema e Film review and former director of the Pesaro Festival and the Rome Cinematheque – to propose a rare film from his personal pantheon.*

Paruchizan Zenshi (Préhistoire des partisans)
Masashi Ichinose, Yukio Kobuta, Koshiro Otsu, Noriaki Tsuchimoto

Japon / 122' / 1969

Kyoto, automne 1969. La visite aux États-Unis du premier ministre japonais provoque de violentes confrontations entre la police et les étudiants. Le film suit les activités d'un leader de la rébellion. Une œuvre rare, qui « a fait l'effet d'une bombe » selon Nagisa Oshima.

Kyoto, Autumn 1969. The visit of the Japanese prime minister to the United States sparks violent clashes between the police and students. The film follows the activities of one of the revolt's leader. A rare film that in Nagisa Oshima's words, “has the effect of a bomb”.

☐ Hommage à Yann Le Masson

Cinéma du réel rend hommage à Yann Le Masson, figure fondamentale du cinéma militant et cadreur d'exception, disparu le 20 janvier dernier.

Only in French – no subtitles

→ Samedi 24 mars, 18h15 en C2

J'ai 8 ans

Yann Le Masson, Olga Poliakov

France / 9' / 1961

À partir de leurs dessins, des enfants algériens parlent de leur expérience de la guerre. Projeté clandestinement, saisi 17 fois et censuré pendant 12 ans, un film majeur sur la guerre d'Algérie.

Heligonka

Yann Le Masson

France / 26' / 1984

Atteint de cécité, Patrick, frère de Yann, apprend à voir à ses mains et à entendre à sa fille.

Sucre Amer

Yann Le Masson

France / 23' / 1963

En 1963, à la Réunion, Michel Debré, Premier ministre du général De Gaulle, vise le poste de député. Yann Le Masson suit sa campagne mouvementée. Son film restera interdit en France pendant 10 ans.

Regarde elle a les yeux grand ouverts

Yann Le Masson

France / 76' / 1980

Après de femmes du MLAC, militantes du droit à l'avortement, Yann Le Masson réalise paradoxalement un des plus beaux films jamais tournés sur l'émotion de la naissance.

→ et aussi : **Soirée hommage à Yann Le Masson**, avec *Kashima Paradise*, *Pour demain*, etc le mardi 10 avril à 19h et 21h30 au Forum des images. Soirée Doc&Doc de Documentaire sur grand écran. www.docsurgrandecran.fr

☐ Rencontre avec Alain Cavalier autour de *Pater*

Nous reviendrons avec Alain Cavalier sur le dispositif *Pater*, qui continue de donner le tournis. Pas seulement parce que sa proposition de loi limitant l'écart entre bas et hauts salaires pourrait s'inviter dans la campagne présidentielle. Ni parce que ce film en costume prouve que l'habit fait le moine. Mais aussi parce que 45 ans après avoir percé à jour Alain Delon dans *L'Insoumis*, Cavalier y fait sauter l'opposition documentaire/fiction avec un levier en chair et en os, « chaleureux, un peu impulsif, robuste, terriblement sympathique ».

→ **Dimanche 1^{er} avril, 16h30, C2** : rencontre animée par **Charlotte Garson**

Pater

Alain Cavalier

France / 105' / 2011

Pendant un an ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le président et son 1er ministre, Alain Cavalier et Vincent Lindon. Dans *Pater*, vous les verrez à la fois dans la vie et dans une fiction qu'ils ont inventée ensemble.

They met and filmed each other for a year. The filmmaker and the actor, the president and his prime minister, Alain Cavalier and Vincent Lindon. In Pater, we see them both in real life and in a jointly invented fiction.

☐ Les 50 ans de l'INSAS

A l'occasion des 50 ans de l'INSAS, la prestigieuse école de cinéma basée à Bruxelles, Cinéma du réel propose de découvrir une sélection parmi les films documentaires les plus remarquables réalisés ces 50 dernières années. Un choix difficile tant le vivier de cinéastes est énorme et l'histoire de l'école riche en talents...

Avec le soutien de l'Insas.

→ **Mardi 27 mars, 17h au Centre-Wallonie-Bruxelles**

→ **Mardi 27 mars, 20h au Centre-Wallonie-Bruxelles**

Collectif C4

Tréfois, Paquay, Breton, Vervisch

86' / 1968

L'Art d'aimer

Olivier Smolders

12' / 1985

Tentative de fuite

Marie-Thérèse Montalto

15' / 1985

Méfiez-vous des corbeaux

Michel Caulea

8' / 1988

Poussières

Marie Anne Thunissen

10' / 1989

Toprak

23' / 1998

Au commencement

Cécile Verstraeten

9' / 1999

Temps de pose

Marie Gaumy

9' / 2000

Le Barbier

Julie Decarpentier

19' / 2008

Jagdfieber

Alessandro Comodin

22' / 2008

Yphun

Bouchra Moutaharik

13' / 2008

Fragments d'une maladie

Camille Olivier

15' / 2010

☐ Oberhausener Manifest 1962-2012 / les 50 ans du Manifeste d'Oberhausen

En 1962, lors du 8e Festival international du court-métrage d'Oberhausen, de jeunes cinéastes se réunissaient pour protester contre la production cinématographique allemande de l'époque afin d'éditer un manifeste fondateur du Nouveau cinéma allemand.

À l'occasion du 50e anniversaire de sa publication au Festival international du court métrage d'Oberhausen en mai 2012, Cinéma du réel propose un programme de films de certains des cinéastes qui en étaient signataires.

In 1962, at the 8th Oberhausen Short Film Festival, young filmmakers gathered to protest against German film production of the time and draw up a founding manifesto for New German Cinema. On the 50th anniversary of its publication, to be held at the Oberhausen Festival in May 2012, Cinéma du réel is screening a programme with some of the signatories' films.

En partenariat avec le Goethe Institut à Paris et le Festival international d'Oberhausen.
Avec le financement de la Kulturstiftung des Bundes

→ **Lundi 26 mars à 18h30 C1**

Trab Trab (Vite, vite)

Detten Schleiermacher

Allemagne *Germany* / 11' / 1959

Salinas

Raimond Rühl

Allemagne *Germany* / 9' / 1960

Schatten (Ombres)

Hansjürgen Pohland

Allemagne *Germany* / 9' / 1960

Kommunikation

Edgar Reitz

Allemagne *Germany* / 11' / 1961

Notizen aus dem Altmühltal (Notes sur la vallée d'Altmühl)

Hans Rolf Strobel, Heinz Tichawsky

Allemagne *Germany* / 18' / 1961

Es muss ein Stück vom Hitler sein (Ce doit être une pièce d'Hitler)

Walter Krüttner

Allemagne *Germany* / 12' / 1963

Porträt einer Bewährung (Portrait d'un opportuniste)

Alexander Kluge

Allemagne *Germany* / 13' / 1964

Max Ernst. Maximiliana

Peter Schamoni

Allemagne *Germany* / 12' / 1966

☐ Panic ! Cinéma

Tous les samedis soirs, le Nouveau Latina propose de renouer avec une certaine tradition du cinéma de quartier avec Panic! Cinéma. Plus qu'une alternative, c'est un véritable écart de conduite dans le magistère du cinéma français, mais aussi une proposition qualitative et permanente de cinéma bis, de perles rares, d'œuvres insoupçonnées et d'objets de plaisir immédiat. Cinéma du réel, s'associe à cette programmation avec un documentaire choc.

Every Saturday evening, the Nouveau Latina revives a certain tradition of genre cinema with "Panic! Cinéma". More than an alternative, it outrightly transgresses the teachings of French classical cinema, but also proposes a qualitative and lasting programme of B-films, rare gems, unexpected works and objects of immediate pleasure. Cinéma du réel is partnering this programme with a riveting documentary.

Mondo Cane

Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti

Italie *Italy* / 105' / 1962

Mondo Cane est un incroyable et désuet carnet de voyage à la recherche de l'image choc sans soucis de véracité. Après avoir offusqué le Festival de Cannes en 1962, il a donné naissance à un genre cinématographique, le Mondo. (Panic ! Cinéma)

Mondo Cane is an incredible and old-fashioned travel diary searching for images that shock, with no concern for veracity. After outraging the Cannes Festival in 1962, it spawned the Mondo film genre. (Panic ! Cinéma)

→ Samedi 24 mars à 22h au Nouveau Latina

☐ Documentaire sur grand écran a 20 ans : hommage à Simone Vannier

Fondée en 1992, Documentaire sur grand écran soutient et promeut la diffusion du cinéma documentaire : programmation, soutien à la sortie en salle, édition de dvd, formation professionnelle, centre de ressources... voilà 20 ans que l'association accompagne les œuvres et leurs cinéastes. A la tête de Documentaire sur grand écran de 1992 à 2007, **Simone Vannier**, disparue en 2010, en a été l'âme et le pilier indéfectible. Hommage à travers deux films emblématiques de son travail de passeuse d'images.

Avec les films :

Beppie

Johan van der Keuken

Pays-Bas *Netherlands* / 38' / 1965

« Elle avait dix ans et elle était le rayon de soleil du canal où j'habitais. Une vraie gamine d'Amsterdam, à la fois gentille et maligne comme un singe. » (J.V.D.K.)

Un petit monastère en Toscane

Otar Iosseliani

France-Italie *France-Italy* / 54' / 1988

Une petite communauté de moines augustins installée dans un village toscan, au milieu d'une région viticole en pleine expansion et modernisation.

→ Dimanche 1^{er} avril à 14h, en C2

En présence d'**Annick Peigné-Giuly**, Présidente de Documentaire sur grand écran, **Hélène Coppel**, Déléguée générale de Documentaire sur grand écran, **Vincent Dieutre**, cinéaste

☐ Malek Bensmail

Un coffret reprenant quatre longs métrages de Malek Bensmail, tous présentés à Cinéma du réel au fil des années (*La Chine est encore loin*, *Le Grand jeu*, *Aliénations* et *Des vacances malgré tout*) est sorti en janvier (Ina éditions).

→ Mercredi 28 mars à 20h au Nouveau Latina

Aliénations

Malek Bensmail

France-Algérie *France-Algeria* / 105' / 2003

En posant sa caméra dans le service psychiatrique du CHU de Constantine, Malek Bensmail tente de comprendre les souffrances que vivent aujourd'hui les

Algériens, confrontés à une crise aux aspects multiples : religieux, politiques, économiques, familiaux.

Prix des Bibliothèques (Cinéma du réel – 2004)

☐ Les Ateliers Varan, 30 ans de résistance

Créés sous l'impulsion de Jean Rouch, les Ateliers Varan ont formé dans le monde entier depuis 30 ans plus de 1000 personnes au cinéma documentaire comme, parmi beaucoup d'autres Claire Simon, Julie Bertuccelli ou Leonardo Di Costanzo. L'apprentissage dans cette école de cinéma unique se fait sur la base d'une pédagogie originale qui emprunte au cinéma direct et allie au long du processus la théorie, la réflexion éthique et la pratique. Tout s'articule pour chaque stagiaire autour de la réalisation d'un film en vraie grandeur. S'y ajoute l'échange continu entre les stagiaires qui enrichit la création individuelle et aiguise le regard critique. Les extraits et les courts métrages projetés sont l'illustration de l'originalité et de la réussite de la démarche.

→ Jeudi 22 mars à 18h, Petite Salle

☐ L'Atelier de programmation

L'Acrif, l'Agence du court métrage et Cinéma du réel s'associent pour sensibiliser le jeune public à l'activité de programmation. À partir d'un corpus d'une vingtaine de films courts (de *Barres* de Luc Moullet à *Clean Time* de Didier Nion) et accompagnés d'un critique de cinéma, Arnaud Hée, les apprentis de l'IFA de la restauration de Saint-Gratien ont élaboré un programme questionnant l'assujettissement, qui préside aussi bien au rapport entre le filmeur et le filmé qu'aux relations sociales. En échangeant à partir de leur expérience d'apprentissage, ils ont construit collectivement cette séance en vue de partager un véritable parcours cinématographique et personnel avec les festivaliers.

→ lundi 26 mars, 11h30 en C1

Barres Luc Moullet 14', 1984, France

La Direction d'acteur par Jean Renoir Gisèle Braunberger 1968, 22', France

Pavillon noir Pierre Coulibeuf 2006, 24', France

Undo Jean-Gabriel Périot 2005, 10', France



Exploring documentary : Combattants

Exploring documentary

Exploring Documentary rend hommage aux cinéastes qui ont lutté et luttent encore sur des fronts de libération, avec des armes létales (fusils, mitraillettes), des armes non-létales (caméras, tracts...) ou les deux simultanément. Certains cinéastes sont montés au front, d'autres y retournent avec les militants, vivants, morts, immortalisés, ou se font l'écho direct des luttes en transmettant les images prises par les combattants. Une séance spéciale se consacre aux trésors internationalistes conservés par ISKRA, parfois sous forme de chutes, bribes et bandes-son.

Exploring Documentary pays tribute to the filmmakers who have fought and continue to fight on liberation fronts, using deadly weapons (rifles, machine guns), non-deadly weapons (cameras, tracts...) or the two together. Some filmmakers are on the front line, others return with activists, alive, dead, immortalized, or directly support the struggles by relaying images filmed by the fighters. A special screening presents the internationalist treasures conserved by ISKRA, sometimes in the form of film trims, snippets and soundtracks.

Avec la collaboration de / with the collaboration of
Nicole Brenez

☐ Combattants # 1 : Jean-Michel Humeau

Douglas Bravo, la guerre de guérilla au Venezuela **Georges Mattéi, Jean-Michel Humeau**

Venezuela / 90' / 1970

« Dans la montagne nous étions deux : Georges Mathieu Mattéi posant les questions à Douglas Bravo et moi à la caméra. À Caracas et dans les autres situations, nous étions quatre, avec Robert Destanque et Tigrane Didjerdjian restés, eux, à Caracas pour donner le change pendant notre montée au Falcon pour la rencontre avec Douglas, Prada et Zammora. » (J-M.H)

"In the mountains, there were two of us: Georges Mathieu Mattéi interviews Douglas Bravo, and me on the camera. In Caracas and other situations, we were four, with Robert Destanque and Tigrane Didjerdjian, who had stayed in Caracas as a decoy during our trip in the Falcon region to meet Douglas, Prada and Zammora." (J-M.H)

Jean-Michel Humeau **Mathieu Touren**

film en cours / extrait, 2012, France

Portrait in progress d'un cinéaste dont le trajet lie indissociablement les avant-gardes artistiques et politiques.

A work-in-progress portrait of a filmmaker whose path is inseparably linked to the artistic and political avant-garde.

En présence de **Jean-Michel Humeau** et **Mathieu Touren**

☐ Combattants # 2 : Guillermo Escalón et le Colectivo Cero a la izquierda

La Decisión de vencer **Colectivo Cero a la izquierda**

Salvador / 63' / 1981

La vie sur le front nord-oriental du Salvador, un certain bouleversement des rapports entre hommes et femmes, la guérilla intégrée au quotidien. « Un peuple armé ne sera jamais vaincu ».

Life on the north-east border of Salvador, a profound transformation of gender relations, the guerrilla as part of daily life. "An armed people will never be conquered."

En présence de **Guillermo Escalón**
(sous réserve)

☐ Combattants # 3 : Dick Fontaine

Malcolm X : No Sell Out

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 6' / 1984

La rhétorique de Malcolm X en rap.

Malcolm X rhetoric as rap.

I Heard It Through the Grapevine

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 85' / 1980

Dick Fontaine revient sur le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et réexamine leurs idéaux vingt ans plus tard. Dans les villes du Sud, haut lieux de lutte, il rencontre d'anciens militants, suit l'écrivain James Baldwin, et s'interroge sur la situation actuelle du pays.

Dick Fontaine returns to the civil rights movement in the USA and takes a fresh look at their ideals twenty years on. In the cities of the South, the hotspots of the struggle, he meets former activists, follows the writer James Baldwin, and questions the country's current situation.

Death of a Revolutionary

Dick Fontaine

Grande-Bretagne *United Kingdom* / 30' / 1972

La vie et les combats du militant noir américain George Jackson, assassiné à la prison de San Quentin. Un film produit avec le mouvement des Black Panthers.

The life and struggles of the black activist George Jackson, who was gunned down in San Quentin prison. A film produced with the Black Panther movement.

☐ Combattants # 4 : Frank Pineda, Deborah Shaffer, Cinéma Sandiniste

Un choix introductif au riche corpus des Actualités et documentaires sandinistes, souvent filmés par Frank Pineda.

Films to introduce the extensive corpus of Sandinist news reports and documentaries, often filmed by Frank Pineda.

Noticiero 1 – Nacionalización de las minas

Frank Pineda, Ramiro Lacayo

Nicaragua / 10' / 1979

Historia de un ciné comprometido

Emilio Rodriguez

Nicaragua / 15' / 1983

Fire From the Mountain

Deborah Shaffer

Nicaragua-Etats-Unis *Nicaragua-USA* / 58' / 1985

Fire From the Mountain rend compte du trajet lyrique, concret et parfois drôle de l'auteur nicaraguayen Omar Cabezas de son activisme d'étudiant à la guérilla contre la dictature de Somoza et jusqu'à son travail influent pour le gouvernement nicaraguayen révolutionnaire en lutte contre les Contras soutenus par les Etats-Unis.

Fire From the Mountain traces the poetic, down-to-earth and sometimes amusing path of the Nicaraguan author, Omar Cabezas: his student activism, his involvement in the guerrilla against the Somoza dictatorship and his influential work for the Nicaragua's revolutionary government in its fight against the American-backed Contras.

Séance en présence de **Deborah Shaffer**

☐ Combattants # 5 : Margaret Dickinson

Behind the Lines

Margaret Dickinson

Grande-Bretagne *UK* / 53' / 1971

Description de la guerre de libération au Mozambique, alors colonie portugaise, par une jeune monteuse britannique.

Description of the war of liberation in the then Portuguese colony of Mozambique by a young British editor.

Séance en présence de **Margaret Dickinson**

☐ Combattants # 6 : Le fonds audiovisuel Slon/Iskra

« Ceci n'est pas une séance de cinéma. Ce ne sont pas des films que nous allons voir. Depuis sa création en 1968 Slon/Iskra produit et distribue des films militants. Au cœur de sa pratique, une interrogation sur la place du film dans les luttes, la popularisation des conflits par le cinéma et son propre rôle dans la diffusion internationale des films. Parfois anonymes, fragmentées, oubliées mais néanmoins conservées, ces bandes tirées des archives de la société de production réactivent des pratiques propres au cinéma militant de l'après 1968. » Catherine Roudé.

"This is not a film screening. What we will see are not films. Since its creation in 1968 Slon/Iskra produces and distributes militant films. Central to its practice is a questioning on the place of film in struggles, on bringing conflict into the public eye through cinema and on its own role in international film distribution. Sometimes anonymous, fragmented, forgotten, but nonetheless conserved, these footages from the production company's archives revive the practices of post-1968 militant cinema." Catherine Roudé.

On vous parle n°7 : on vous parle des DOM

France / 20' / 1971

Séance en présence d'**Inger Servolin, Bruno Muel**
et **Catherine Roudé**

Slon 70

Slon

France / 3' / 1970

Kiruna

Inger Servolin, René Vautier

Suède *Sweden* / 4' / 1970

Colette Magny à Saint-Nazaire

Marcel Trillat

France / 12'

Le Caligula des Tropiques

Haïti / 11'

Montréal Viêt-Nam

Canada / 5'

Camp brigadiste Maputo

Mozambique / 4'

Chants Angola

Angola / 4'

☐ Combattants # 7 : Arthur MacCaig

The Patriot Game

Arthur MacCaig

Irlande *Ireland* / 93' / 1979

Séance en présence de **Dominique Greussay**

L'histoire du long et amer conflit en Irlande du Nord, de la colonisation britannique jusqu'au « Bloody Sunday ». A travers des images pour la plupart tournées clandestinement, *The Patriot Game* montre aussi l'IRA au travail et soutient une cause qui, en Irlande comme dans le reste du monde, restait inécoutée.

The story of the long and bitter conflict in Northern Ireland, from British colonisation to "Bloody Sunday". Using mostly secretly filmed images, The Patriot Game also shows the IRA at work and supports a cause that, in Ireland as elsewhere in the world, remained unheard.

☐ Combattants # 8 : Clarisse Hahn

Notre corps est une arme est une série de 3 films courts qui représente des individus affirmant le corps comme lieu de résistance politique et sociale. Le titre de la série reprend une réplique de la vidéo *Prisons*, où une militante communiste kurde, handicapée à la suite d'un jeûne à mort affirme : «notre corps est une arme, un fusil chargé qui fait feu pour la victoire».

Notre corps est une arme is a series of 3 shorts representing individuals who consider the body as a space of political and social resistance. The series title is taken from a line in the video *Prisons*, where a female Kurdish Communist activist, left handicapped after her hunger strike, states: "our body is an arm, a charged gun to be fired for victory".

Gerilla. Notre corps est une arme

Clarisse Hahn

France / 19' / 2011

Le PKK en guérilla à la frontière entre Kurdistan et Pakistan, puis son siège à Paris.

The PKK in guerrilla warfare on the Kurdistan-Pakistan border, then at its Paris headquarters.

Los Desnudos. Notre corps est une arme

Clarisse Hahn

France / 16' / 2011

Manifestation/performance à Mexico.

Event/performance in Mexico.

Prisons. Notre corps est une arme

Clarisse Hahn

France / 12' / 2011

Retour sur une grève de la faim consécutive à l'assassinat de prisonniers politiques kurdes, brûlés vifs en prison en 2000.

A hunger strike following the murder of Kurd political prisoners, burnt alive in prison in 2000.

Séance en présence de **Clarisse Hahn**

☐ Combattants # 9 : Jocelyne Saab

Le Sahara n'est pas à vendre

Jocelyne Saab

France / 94' / 1977

La cinéaste libanaise Jocelyne Saab filme les conflits et la résistance du Front Polisario et des nomades Sahraouis au Sahara.

The Lebanese filmmaker Jocelyne Saab filmed the conflicts and resistance of the Polisario Front and the Sahrawi nomads in the Sahara.

Séance en présence de **Jocelyne Saab**
et **Olivier Hadouchi**

☐ Combattants # 10 : Tobias Engel, René Lefort, Gilbert Igel

No pincha

Tobias Engel, René Lefort, Gilbert Igel

France-Guinée Bissau *France-Guinea Bissau* / 65' / 1970

« Ce long métrage documentaire en noir et blanc a été tourné en Guinée Portugaise parmi les unités du Front National de Libération. Il n'a pas d'autre ambition que de présenter de manière simple et directe les fondements politiques, économiques et culturels du combat révolutionnaire qui se déroulait alors et de dénoncer le soutien et la complicité dont le Portugal bénéficiait de la part de pays capitalistes plus "démocrates" ». (Noël Burch)

"This black-and-white, feature-length documentary was shot in Portuguese Guinea among the National Liberation Front units. Its sole purpose was to directly and simply present the political, economic and cultural foundations of the then ongoing revolutionary fight and to denounce the support and complicity that Portugal enjoyed from the more "democratic" capitalist countries." (Noël Burch)

Séance en présence de **Tobias Engel**
et **David Faroul**

« Riprendiamoci la vita! » A nous la vie ! « Riprendiamoci la vita! »

Dans l'effervescence politique des années 1970 en Italie, les cinéastes, les militants, les artistes, s'emparent du cinéma et de la vidéo nouvellement apparue. Des réalisateurs les plus confirmés tels que Pier Paolo Pasolini ou Vittorio de Seta, le maître du documentaire italien, aux figures les plus marquantes de la contreculture audiovisuelle comme Alberto Grifi, en passant par la nouvelle génération de Marco Bellocchio, c'est tout le cinéma italien qui s'engage dans la passion politique et l'utopie pour « s'emparer de la vie ».

During the political effervescence in the Italy of the 1970s, filmmakers, activists and artists embraced film and the new medium of video. Be it the more experienced filmmakers like Pier Paolo Pasolini or Vittorio de Seta, the master of Italian documentary, the most influential figures of cinema counterculture such as Alberto Grifi, or the new generation of filmmakers like Marco Bellocchio, the whole of Italian cinema engaged with political passion and utopia in order to "seize hold of life".

Avec la collaboration de / with the collaboration of **Federico Rossin**

Anna

Alberto Grifi, Massimo Sarchielli

Italie Italy / 225' / 1972-1973

Seule, mineure et enceinte, Anna devient l'objet d'un documentaire vérité au statut ambigu. Se soustrayant au dispositif filmique, Anna se réapproprie sa vie et trouve dans l'amour une dimension révolutionnaire.

Alone, under-age and pregnant, Anna becomes the subject of a somewhat ambiguous cinema vérité documentary. Breaking out of the filmic process, Anna retakes control of her life and finds a revolutionary dimension to love.

Diario di un maestro

Vittorio De Seta

Italie Italy / 270' / 1973

Dans une école de la banlieue de Rome, les élèves désertent les cours, préférant l'école de la rue. Un jeune instituteur les rejoint et expérimente avec eux une nouvelle manière d'enseigner.

In a school in the Rome suburbs, the students abandon their lessons, preferring the school of "street life". A young teacher joins them and tries out a new way of teaching.

Pasolini e... la forma della città

Paolo Brunatto

Italie Italy / 15' / 1974

Avec une conscience prophétique et désespérée, Pasolini dénonce les outrages que l'immobilier inflige à la beauté du paysage italien en révélant dans le néo-capitalisme consumériste la forme la plus violente du fascisme.

With a prophetic and desperate awareness, Pasolini decries the outrages that property development inflicts on the beauty of the Italian landscape by revealing how consumer neo-capitalism harbours the most brutal form of fascism.

Matti da legare

Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Stefano Rulli

Italie Italy / 135' / 1975

Témoignage et âpre dénonciation de l'état pitoyable des asiles psychiatriques en Italie. La maladie mentale vécue comme une réponse à l'irrationalité et à l'injustice des disparités entre les classes sociales.

A testimony and bitter denunciation of the pitiful state of psychiatric hospitals in Italy. Mental illness seen as a response to the irrational and unjust nature of the differences between social classes.

La notte e il giorno

Gianni Castagnoli

Italie Italy / 28' / 1973-76

Journal de voyage, expérimental et libertaire, construit comme un morceau de free jazz et intime comme un film de famille. Le privé est politique et chaque visage mérite un portrait.

An experimental and libertarian travel journal, structured as a piece of free jazz and with the intimacy of a home movie. Private lives are political and each face deserves a portrait.

Storia di Filomena e Antonio

Antonello Branca

Italie Italy / 65' / 1976

La drogue à Milan dans les années 1970. Filomena, 24 ans, raconte avec intelligence et une émouvante lucidité son parcours désespéré de femme blessée par la société, les institutions et la famille.

Drugs in Milan in the 1970s. Twenty-four-year-old Filomena recounts with intelligence and moving lucidity her desperate path as a woman bruised by society, its institutions and the family.

Il manicomio – Lia

Alberto Grifi

Italie Italy / 32' / 1977

Prise de parole, filmée en un plan séquence intense, lors d'un congrès d'antipsychiatrie à Milan en 1977. Lia, jeune militante, célèbre la vie et le plaisir.

Speakers, filmed in an intense master shot, during an anti-psychiatry conference in Milan in 1977. Lia, a young activist, celebrates life and pleasure.

Homo sapiens**Fiorella Mariani**

Italie /Italy/ 53' / 1978

Film de montage, réflexion au cœur du XXe siècle. Une œuvre de grande rigueur politique et de liberté idéologique, dans l'esprit de Roberto Rossellini, oncle de la réalisatrice.

A montage film, a journey through the 20th century. A work of immense political rigour and ideological freedom, in the spirit of the filmmaker's uncle, Roberto Rossellini.

Processo per stupro**Collettivo femminista di cinema**

Italie /Italy/ 63' / 1978

Une émission qui a changé l'Italie : en 1978, pour la première fois, un procès pour viol est retransmis à la télévision. Les femmes veulent à tout prix sortir du silence.

A programme that changed Italy: in 1978, for the first time, a rape trial is broadcast on television. Women want to break the silence whatever the cost.

Écoute voir !

Écoute voir !

Après les programmations Écoute voir !, Music in Motion en 2010 et Hors scène en 2011, Cinéma du réel poursuit l'exploration des relations complexes entre musique et documentaire en proposant cette année un parcours dans l'œuvre de Dick Fontaine, trois films inédits en avant-première et de la musique live.

After the Écoute voir ! programmes – Music in Motion in 2010 and Hors scène in 2011 – Cinéma du réel continues to explore the complex relationships between music and documentary with an insight into the work of Dick Fontaine, a preview screening of three unreleased films and some live music.

Avec le soutien de / with the support of Sacem

□ Dick Fontaine

Objet de l'une des dédicaces du festival, Dick Fontaine a fait de la musique et des musiciens le cœur même de son œuvre. Au cœur de ce programme, des films sur et avec : Ornette Coleman, Sonny Rollins et John Cage mais aussi Afrika Bambaataa, la Zulu Nation et autres initiateurs du hip-hop.

Dick Fontaine, who has a special dedication in this year's Festival, has made music and musicians the core of his work. Central to this programme are films on and with Sonny Rollins, Betty Carter and the pioneers of hip-hop.

Sound??

(1967, 27 min)

Un voyage poétique avec Rahsaan Roland Kirk et John Cage, deux musiciens iconoclastes qui cherchent à repousser les limites de leur art. Kirk joue de trois saxophones en même temps, tandis que Cage s'active aux préparatifs d'une œuvre musicale pour bicyclette...

A poetic journey with Rahsaan Roland Kirk and John Cage, two iconoclastic musicians seeking to expand the boundaries of their art. Kirk plays three saxophones simultaneously, while Cage is busy preparing a piece for a musical bicycle...

Who's Crazy? – David, Charlie and Ornette

(1966, 27 min)

Ornette Coleman enregistre à Paris la bande originale d'un projet du Living Theater. Dick Fontaine capte les trois journées de cette performance d'anthologie qui réunit également Charles Moffett aux percussions et David Izenzon à la basse.

In Paris, Ornette Coleman records the original soundtrack for a Living Theater project. Dick Fontaine films the three-day studio session, with Charles Moffett on the drums and David Izenzon on the double-bass.

Who is Sonny Rollins?

(1968, 30 min)

Portrait de Sonny Rollins, légende du jazz, pendant son exil loin de la scène. Il joue avec des étudiants à Harlem, dans la campagne et sur le pont Williamsburg à New York, accompagnant les trains qui passent.

A portrait of the legendary jazzman Sonny Rollins during his self-exile from stage performance. He plays with students in Harlem, in the countryside and on New York's Williamsburg Bridge, accompanying the passing trains.

Beat This! A Hip-Hop History

(1983, 60 min)

Les origines du hip-hop et du DJing dans le Bronx délabré des années 70, à travers des images d'archives qui mettent en scène de nombreux musiciens : le pionnier des pionniers Kool DJ Herc, Afrika Bambaataa, ou encore les Cold Crush Brothers...

The origins of hip-hop and DJing in the run-down Bronx of the 70s, through stock footage of numerous musicians: the pioneer of pioneers, Kool DJ Herc, Afrika Bambaataa, and the Cold Crush Brothers...

Bombin'

(1984, 60 min)

Venus du Bronx, les fondateurs de la culture hip-hop délivrent leur message dans les ghettos de Grande-Bretagne. Avec le graffeur Brim Fuentes et l'icône Drum n'bass Goldie, alors principalement connu pour son travail d'artiste autour de Birmingham et Wolverhampton.

Leaving the Bronx, the founders of hip-hop culture, deliver their message to Britain's ghettos. With the graffiti artist Brim Fuentes and the Drum 'n' Bass icon, Goldie, mainly known at the time for his work as an artist in Birmingham and Wolverhampton.

Art Blakey: The Jazz Messenger

(1987 / 85')

Portrait du grand batteur de jazz Art Blakey, avec ses élèves Wayne Shorter, les frères Marsalis, Terence Blanchard, et une nouvelle génération de musiciens et de danseurs incroyablement talentueux.

Portrait of the great jazz drummer Art Blakey, with his students Wayne Shorter, the Marsalis Brothers, Terence Blanchard and a new generation of extraordinarily talented musicians and dancers.

Betty Carter: New All The Time

(1994 / 18')

La chanteuse de jazz Betty Carter encourage ses jeunes recrues à trouver leur propre voix.

The jazz singer Betty Carter encourages her young recruits to find their own voice.

□ Tensions et distorsions

Deux incursions au coeur du processus d'écriture et de création musicale dans les ateliers et studios du Prince Miiadou et du trio Joy ainsi qu'un étonnant voyage dans la mémoire du mouvement punk hongrois.

Two forays into the heart of writing and musical creation in the workshops and studios of Prince Miiadou and the Joy Trio, and an astonishing journey into memories of the Hungarian punk movement.

Le Prince Miiadou

Marc-Antoine Roudil

Belgique *Belgium* / 102' / 2012

Pendant un an et demi, la caméra accompagne au plus près l'ensemble du processus de création musicale, de la page blanche au concert final pour le troisième album du Prince Miiadou.

For eighteen months, the camera closely follows the musical creative process - from the blank page to the final concert for Prince Miiadou's third album.

→ **Lundi 26 mars à 19h30 en Grande Salle** : projection suivie d'un concert du Prince Miiadou

Joy

Julien Sigalas

Belgique *Belgium* / 55' / 2012

Trois semaines à huis clos pour l'enregistrement du premier album de Joy, trio de pop minimaliste et puissante, mené par Marc A. Huyghens, ancien leader du groupe Venus.

Three weeks in isolation to record the first album of Joy, a minimalist and power-packed pop trio led by Marc A. Huyghens, the former leader of the group Venus.

East Punk Memories

Lucile Chaufour

France / 80' / 2012

Devant l'image de leurs 20 ans en super 8, douze anciens punks témoignent de l'après-communisme dans la Hongrie d'aujourd'hui. Le « no future » est-il soluble dans la chute du mur ?

Watching super-8 images of themselves aged 20, twelve former punks talk about the post-communism era in modern Hungary. Will "no future" disappear with the fall of the wall?

Les 20 ans de l'ACID

ACID turns 20

L'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion a 20 ans

Créée il y a 20 ans sous l'impulsion de cinéastes, l'ACID (association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) soutient les films indépendants en intervenant directement auprès des distributeurs et des exploitants. Présente à Cannes depuis 1993, l'ACID y propose une programmation parallèle d'œuvres pour la plupart non distribuées. Afin de célébrer les 20 ans de l'association, Cinéma du réel propose une sélection de films soutenus par l'ACID, de sa création à aujourd'hui.

Founded 20 years ago by a group of filmmakers, ACID (Agence pour le cinéma indépendant et sa diffusion) supports independent films by directly approaching distributors and cinema owners. Present at Cannes since 1993, ACID proposes an "off" programme of mostly undistributed films. To celebrate the association's 20th anniversary, Cinéma du réel is proposing a selection of films supported by ACID over its twenty-year existence.

Lettre à la prison

Marc Scialom

France / 70' / 1969

En 1970, un jeune Tunisien débarque pour la première fois de sa vie en France, où il est chargé par sa famille de porter secours à son frère aîné, accusé à tort d'un meurtre et emprisonné à Paris. Il fait d'abord halte à Marseille...

In 1970, a young Tunisian arrives in France for the first time, as his family has given him the job of helping his eldest brother, wrongly accused of murder and put into a Paris jail. First he stops over in Marseille...

Les Antiquités de Rome

Jean-Claude Rousseau

France / 105' / 1984-89

« Jean Claude Rousseau nous rappelle combien toute expérience cinématographique est aussi une expérience de sa propre solitude. Et tout cela à Rome et depuis la nuit des temps, ce qui n'est pas rien. » Arnaud Dommerc
"Jean-Claude Rousseau reminds us how any cinematographic experience is also an experience of one's own solitude. And all of this in Rome and since the beginning of time, which is not nothing." Arnaud Dommerc

Nous, les enfants du XXème siècle

Vitali Kanevski

France / 84' / 1994

Vitali Kanevski rencontre les enfants des rues de Saint-Petersbourg, petits délinquants livrés à eux-mêmes. En prison, il retrouve Pavel Nazarov, le jeune acteur qu'il avait dirigé dans ses deux premiers films, *Bouge pas, meurs, ressuscite* et *Une vie indépendante*.

Vitali Kanevski interviews Saint-Petersburg street kids, criminals left to their own devices. In prison, he comes across Pavel Nazarov, a young actor he had directed in his first two films, Bouge pas, meurs, ressuscite and Une vie indépendante.

Rome désolée

Vincent Dieutre

France / 70' / 1995

Sur des images minimalistes de la ville éternelle, sans chronologie véritable et sans état d'âme, l'implacable réalité de la vie d'un jeune homosexuel des années 1980.

On minimalist images of the eternal city, with no real chronology and without qualms, the pitiless reality of the life of a young homosexual in the 1980s.

Faire kiffer les anges

Jean-Pierre Thorn

France / 88' / 1996

Depuis 15 ans, du Bronx aux Minguettes, dans les souterrains des villes et leurs banlieues, s'est imposé un mouvement artistique rebelle, le « Mouv' Hip Hop » qui, à travers graffs, rap et danse permet à toute une jeunesse exclue de dire : « J'existe ! ». Qui sont les danseurs de ce « mov » ?

Over the last 15 years, from the Bronx to the Minguettes, the rebellious artistic movement "Mov' Hip Hop" has gained momentum in the urban underground, with its graffiti, rap and dance enabling excluded youth to say "I exist!". Who are the dancers of this "mov"?

Demain et encore demain, journal 1995

Dominique Cabrera

France / 79' / 1997

« De janvier à septembre 1995, j'ai voulu filmer ma vie en Hi 8. Cette année-là, j'ai aimé un homme et j'ai filmé ma mère. Comme beaucoup d'autres, je me suis demandée pour qui il fallait voter et dans quel collège je devais envoyer mon fils. » [D. C.]

"From January to September 1995, I wanted to film my life in Hi 8. That year, I loved a man and filmed my mother. Like many people, I was wondering who I should vote for and which school I should send my son to." [D. C.]

Dieu sait quoi

Jean-Daniel Pollet

France / 90' / 1997

Sur une lecture de Michael Lonsdale, Jean-Daniel Pollet évoque sa fascination pour Francis Ponge en filmant des objets humbles, l'intérieur d'une maison dans le Midi avec sur un mur une photo du poète et un moniteur de télévision où passent des extraits de ses films : *Méditerranée, Pour mémoire, Contretemps, Trois jours en Grèce*.

To readings by Michael Lonsdale, Jean-Daniel Pollet evokes his fascination with Francis Ponge, filming everyday objects, the interior of a house in the south of France with the poet's photo on a wall and a television set

showing excerpts of his films: Méditerranée, Pour mémoire, Contretemps, Trois jours en Grèce.

Beyrouth Fantôme

Ghassan Salhab

France-Liban *France-Lebanon* / 116' / 1999

Le Liban, à la fin des années 80. Khalil ressurgit, après dix ans d'absence, dans la vie de ceux qui l'ont connu.

Lebanon in the late 1980s. After a 10-year absence, Khalil resurfaces in the lives of those who knew him.

Petite conversation familiale

Hélène Lapiower

France / 69' / 1999

Sept années durant, Hélène Lapiower a filmé sa famille éparpillée en Belgique et aux Etats-Unis. Une famille de « petits tailleurs juifs, Polonais émigrés, dont les enfants se sont tous mariés avec des Noirs, des Belges et des Arabes. » Rupture totale d'identité pour cette génération, touchée dans son intimité par le poids de l'« Histoire ».

For seven years, Hélène Lapiower filmed her family now settled in Belgium and the United States. A family of "simple Jewish tailors, Polish emigrants whose children all married Blacks, Belgians and Arabs". A complete break with Jewish identity for this generation, deeply affected by the burden of History.

Etats de service

Jean-Paul Andrieu

France / 160' / 2001

Une unité de cancérologie à l'hôpital Laennec, entre octobre 1998 et février 2000.

A oncology unit at Laennec hospital in Paris, between October 1998 and February 2000.

Histoire d'un secret

Mariana Otero

France / 95' / 2002

Mariana Otero part à la découverte d'un secret de famille et de la vérité sur la disparition de sa mère.

Mariana Otero sets out to discover a family secret and find the truth about her mother's disappearance.

Carlo Giuliani, Ragazzo

Francesca Comencini

Italie *Italy* / 63' / 2002

Gênes, 20 juillet 2001. Francesca Comencini filme avec d'autres cinéastes italiens la manifestation contre le sommet du G8 au cours de laquelle Carlo Giuliani, 23 ans, est tué d'une balle au visage par un carabinier.

Genoa, 20 July 2001, Francesca Comencini along with other Italian filmmakers films the anti-G8 demonstration during which 23-year-old Carlo Giuliani was killed, shot in the face by a carabinieri's bullet.

Où gît votre sourire enfoui ?

Pedro Costa

France-Portugal / 104' / 2002

Au moment du montage de la troisième version de *Sicilia !* par Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Pedro Costa tourne une comédie de remontage.

While the third version of Jean-Marie Straub and Danièle Huillet's Sicilia! is being edited, Pedro Costa shoots a comedy on the tribulations of re-editing.

De guerre lasses

Laurent Bécue-Renard

France / 100' / 2003

Après la guerre, quelque part en Bosnie, trois femmes accompagnées d'enfants, réunies par une commune détresse, vivent, pleurent, chantent, dansent et parlent...

After the war, somewhere in Bosnia, three women with children and sharing the same sense of distress, live, cry, sing, dance and talk...

Dix-sept ans

Didier Nion

France / 83' / 2003

Jean-Benoît a dix-sept ans et débute un apprentissage de mécanicien diéséliste. Entre le garage où il travaille, la relation amoureuse avec Hélène, les rapports conflictuels avec sa mère, le film montre l'incapacité de Jean-Benoît à apprendre et sa difficulté à sortir d'une enfance marquée par la disparition de son père.

Seventeen-year-old Jean-Benoît starts his diesel mechanics apprenticeship. Shifting between the garage where he works, his sweetheart Helena and the confrontational relationship with his mother, the film shows Jean-Benoît's inability to learn and the difficulty he has to leave a childhood marked by his father's disappearance.

Pour un seul de mes deux yeux

Avi Mograbi

Israël- France / 100' / 2004

Alors que la seconde Intifada plonge les Israéliens et les Palestiniens dans l'angoisse, Avi Mograbi, cinéaste israélien, croit pourtant en la force du dialogue.

While the second Intifada plunges the Israelis and Palestinians into anguish, the Israeli filmmaker Avi Mograbi still believes in the power of dialogue.

Alimentation générale

Chantal Briet

France / 85' / 2005

À la cité de la Source à Epinay sur Seine, dans un centre commercial à l'abandon, l'épicerie d'Ali reste l'unique lieu d'échange, un refuge où peuvent se retrouver les habitants du quartier.

In the La Source tower blocks in Epinay sur Seine, in a run-down shopping centre, Ali's general grocery is now the only place where the locals can meet up and have a chat.

Sur ma ligne

Rachid Djaïdani

France / 55' / 2006

Rachid Djaïdani, un jeune auteur, se filme pendant l'écriture de son deuxième roman, et nous emmène avec lui dans les différentes étapes de sa création. A travers ces images très brutes se dessine la vie de cet artiste autodidacte, doué d'une étonnante capacité à parler de lui tout en parlant de son monde...

Rachid Djaïdani, a young author, films himself as he writes his second novel. The very raw images portray the life of this self-educated artist, who has an astonishing talent for talking about himself and the world...

Le Brahmane Du Komintern

Vladimir Leon

France / 130' / 2007

Vladimir Léon part sur les traces de M.N. Roy, fils de brahmane, originaire de Calcutta, militant nationaliste et fondateur du parti communiste au Mexique...

Vladimir Léon sets out to find M.N. Roy, the son of a Brahmin from Calcutta, a nationalist leader and founder of the Mexican Communist Party...

No London Today

Delphine Deloget

France / 77' / 2007

No London Today est une plongée dans l'errance et l'attente à Calais, avec Chafik, Aron, Abraham, Henok et Ermias, des jeunes réfugiés qui tentent de passer illégalement en Angleterre.

No London Today plunges us into the vagabondage of Chafik, Aron, Abraham, Henok and Ermias, young refugees in Calais trying to enter England illegally.

Irène

Alain Cavalier

France / 85' / 2009

Irène et le cinéaste. Relation forte et en même temps pleine d'ombres. Irène disparaît. Reste un journal intime retrouvé des années après. Une fraîcheur. Une attirance. Un danger. Comment faire un film ?

Irene and the filmmaker. A strong relationship, albeit full of shadows. Irene disappears. All that remains is a diary found years later. A freshness. An attraction. A danger. How do you make a film?

FIX ME

Raed Andoni

France-Palestine-Suisse *France-Palestina-Switzerland* / 98' / 2009

Raed, auteur réalisateur, sorte de cousin palestinien de Woody Allen, a mal à la tête, au sens propre comme au figuré. Armé d'humour et d'une certaine ironie, il interroge alors sa place dans la société palestinienne.

Raed, the author-director, a kind of Palestinian Woody Allen, has a headache both literally and figuratively. Armed with humour and a certain irony, he questions his place in Palestinian society.

108 (Cuchillo de palo)

Renate Costa

Espagne *Spain* / 90' / 2010

Rodolfo Costa ne voulait pas être forgeron comme tous les membres de sa famille, mais danseur. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature de Stroessner, son nom fut mis sur la liste de « 108 homosexuels », arrêtés et torturés.

Rodolfo Costa did not want to be a smith like the rest of his family, but a dancer. In 1980s Paraguay, under the Stroessner dictatorship, his name was on the list of "108 homosexuals", who were arrested and tortured.



Débats, rencontres et événements

Forum and special events

☐ Rencontres avec les cinéastes en compétition

Retrouvez les cinéastes de la compétition pour un dialogue à l'issue de la projection de leur film, en salle ou dans le Petit forum. Détails sur la grille horaire et dans la brochure.

Meet the filmmakers of the competition after their screenings, in the theatre or in the Petit Forum. Details on the program.

☐ Rencontres professionnelles

→→→ Nouveaux producteurs : se former ou être formé

Dans un contexte où il est difficile de trouver sa place comme jeune producteur de documentaire, Cinéma du réel aimerait revenir sur les conditions d'émergence de ces nouveaux acteurs de la création documentaire.

Qui sont-ils, d'où viennent-ils, quels sont leurs parcours, quels auteurs ou quels films produisent-ils ? Produire un documentaire, est-ce un métier auquel on peut être formé ? Devant des offres de formation qui se multiplient, au point de représenter un marché en soi, et un secteur de la production fragilisé qui laisse peu de place à de nouveaux acteurs, quel avenir entrevoit un jeune producteur ?

Only in French

Le récit de trois expériences de jeunes producteurs sera suivi d'un débat avec des intervenants issus d'organismes de formation animé par **Alain Esmery** (Forum des Images).

Intervenants : **Céline Loiseau** (productrice / TS productions), **Emmanuel Deswarte** (producteur / Fin Avril), **Nora Philippe** (productrice / Les films de l'air), **Ana Vinuela** (Ina Sup), **Jacques Bidou** (Eurodoc), **Frédéric Papon** (La fémis), **Jani Thilges** (Eave).

→ **Mardi 27 mars, 10h30–13h00, Forum des Images (Salle 500) / entrée libre**

Avec le soutien de la Procirep.

→→→ Filmer la scène politique et ses acteurs

Pendant longtemps, filmer l'homme ou la femme politique dans l'intimité de son travail était un privilège rare, réservé à certains cinéastes, documentaristes ou journalistes reconnus. Depuis quelques années, les choses ont changé. L'image du politique en action est omniprésente dans les médias et filmer la figure politique revient à filmer la mise en scène qu'elle organise de son image. À quelques semaines des élections présidentielles, nous reviendrons avec quelques cinéastes, penseurs et politiques sur l'évolution du rapport entre la scène politique et les images, sur le travail documentaire en particulier. Quels outils, quelles écritures, quelles pratiques pour encore filmer le politique avec pertinence ?

Only in French

Modérateur : **Sylvain Bourmeau** (directeur adjoint de la rédaction de Libération)

En présence des cinéastes **Dorine Brun**, **Hugues Le Paige**, **Jean-Louis Comolli**, **Yves Jeuland**, **Serge Moati**, de **Marie-Josée Mondzain** (Philosophe et écrivain), de **Jean-Louis Bourlanges** (Ancien député européen et président de la Fondation du centre) et **Jack Ralite** (Maire honoraire d'Aubervilliers et ancien ministre).

→ **Mardi 27 mars, 14h30–17h00, Forum des Images (Salle 500) / entrée libre**

Avec le soutien de la Procirep.

☐ Atelier : La ligne cinéma réalité à l'INSAS

Parcours de deux étudiants cinéastes Michel Cauléa et Alessandro Comodin. Prenant appui sur les parcours des cinéastes Michel Cauléa et Alessandro Comodin, anciens élèves de l'Insas, l'école de cinéma basée à Bruxelles, Cinéma du réel propose de revenir sur l'une des pratiques pédagogiques les plus singulières et exigeantes dans l'enseignement du cinéma. Basée sur le processus d'analyse synthétique du réel, d'une dynamique interactive entre les contraintes et la pensée,

l'interpénétration des disciplines et la polyvalence, ce cursus amène l'étudiant à se situer face aux mouvements des idées sociales, culturelles et esthétiques, c'est à dire à sa propre réalité.

Avec **Michel Cauléa** et **Alessandro Comodin** (cinéastes), **Michel Khleifi** et **Thierry Odeyn** (professeurs à l'Insas).

→ **Lundi 26 mars, 14h00-17h00, Centre Wallonie-Bruxelles / entrée libre**

□ **Table ronde : Pour une pédagogie du cinéma documentaire**

Loin d'un inventaire des cursus, cette table ronde explore différents projets et pratiques pédagogiques d'écoles de cinéma européennes. Dans un contexte de plus en plus difficile pour la création et la formation, quels sont les fondamentaux, les outils, les exigences, les bagages et les trajets d'apprentissages proposés par les écoles pour préparer l'étudiant à « être au monde et au cinéma » et lui permettre de développer un rapport au cinéma, - documentaire ou fiction - qui soit nourri de ce rapport au réel ?

Only in French

Table ronde en présence de **Dick Fontaine** (National Film and Television School, Royaume-Uni), **Claire Simon** (la Fémis, France), **Marta Andreu** (Université Pompeu Fabra de Barcelone, Espagne), **Thomas Heise** (Filminstitut am ZKM, Allemagne), **Susana de Sousa Dias** (Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Lisbonne, Portugal), **Thierry Odeyn** (Insas, Belgique), **Michel Khleifi** (Insas, Belgique).

Animée par **Alain Bergala**

avec le soutien du MEDIA Desk France

→ **Lundi 26 mars, 17h30-19h30, Centre Wallonie-Bruxelles (entrée libre)**

□ **Débat Scam : Regards sous influences**

En se confrontant au monde, le réalisateur dévoile inévitablement par son regard et son écriture une part de son héritage culturel, de ses clichés et de ses attentes. Comment influent-ils sur le comportement de ceux qui se trouvent de l'autre côté de la caméra ? Quel pouvoir le sujet filmé a-t-il devant une image prédéterminée de lui ? Enfin, comment le spectateur appréhende-t-il cette double altérité et en devient-il acteur à son tour ?

Only in French

Avec **Michel K. Zongo**, **Juan Manuel Sepúlveda**, **Jean-Frédéric De Hasque**, cinéastes présents au festival, **Magali Jauffret** (journaliste et critique à l'Humanité) et **Jérôme Baron** (directeur artistique, Festival des Trois Continents, sous-réserve). Une rencontre animée par **Rémi Lainé** (auteur-réalisateur et membre du conseil d'administration de la Scam).

→ **Judi 29 mars, 18h30, Petite Salle (entrée libre)**

□ **Table ronde Critikat : Sur les pistes du documentaire « Personnages »**

Les personnages n'appartiennent pas qu'au cinéma de fiction. Le pluriel employé ici à dessein suggère même qu'ils apparaissent dans les films documentaires sous diverses formes, quand filmeurs et filmés engagent une conversation secrète qui invite la mise en scène de fiction dans le documentaire ou quand le cinéaste se fait personnage de son propre film, ceci intervenant à différentes étapes de la création d'une œuvre. Sans compter que la caméra fait parfois elle-même figure de personnage.

Only in French

Cinéastes invités : **Matthieu Chatellier**, **Alessandro Comodin**, **Sophie Letourneur** et **Claire Simon**

→ **Samedi 31 mars à 11h15, Petite Salle (entrée libre)**

□ **Forum Acid / Addoc / Documentaire sur grand écran. De nouveaux lieux de diffusion: une chance pour le cinéma documentaire ?**

À l'occasion des 20 ans de l'Acid, de l'Addoc et de Documentaire sur grand écran, les trois associations se questionnent ensemble sur la diffusion du cinéma documentaire. La salle de cinéma et les lieux dits alternatifs : deux espaces complémentaires ?

Only in French

Avec : **Stéphane Arnoux** (réalisateur), **Luc Decaster** (réalisateur), **Annabelle Gangneux** (responsable de la programmation et de la diffusion de l'association Sans Canal Fixe), **Mika Gianotti** (réalisatrice), **Marion Lary** (réalisatrice), **Emmanuelle Madeline** (chargée de distribution à Documentaire sur grand écran), **Mariana Otero** (réalisatrice), **Stefano Savona** (réalisateur).

→ **Vendredi 30 à 19h – Petit Forum (entrée libre)**

☐ **Débat GNCR, Images en Bibliothèques. Circuits de diffusion : salles de cinéma, médiathèques et autres lieux**

Sorties en salle, projections non-commerciales : le développement du numérique bouleverse les circuits de distribution du film documentaire. De nouvelles perspectives qui invitent à inventer d'autres collaborations entre l'ensemble des professionnels et des lieux de diffusion.

Only in French

→ **Mercredi 28 Mars à 18h, Petit Forum (entrée libre)**

Modérateurs : **Jean-Yves de Lépinay**, Images en bibliothèques, **Boris Spire**, GNCR

Intervenants : **Penelope Bortoluzzi**, Pico Films, **Christine Micholet**, Bpi, **Etienne Ollagnier**, Jour2Fête, **Philippe Chevassu**, Tamasa Distribution, **François Caillat**, cinéaste

☐ **Débat Addoc. Documentaire/fiction : double pratique**

En opposant documentaire et fiction, on oublie que de tous temps les cinéastes ont mélangé les genres et construit leurs œuvres avant tout avec leur imaginaire. Addoc propose de partager le travail de trois cinéastes qui pratiquent autant le documentaire que la fiction. En quoi cette double expérience cinématographique transforme-t-elle leurs mises en scène du réel ?

→ **samedi 24 mars 11h15 Petite Salle (entrée libre)**

Intervenants **Julie Bertuccelli**, **Dominique Cabrera** et **Françoise Romand**. Animé par **Anne Galland** et **Mireille Hannon**.

☐ **Installations et expositions**

→→→ **Lowave Rising Images**

Depuis 2005, Lowave suit l'actualité artistique du Maghreb et du Moyen Orient à travers les auteurs de sa collection *Resistance[s]* et les nombreuses programmations et expositions qui y ont été associées. De l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Afrique et l'Asie, ces images ont interpellé, marqué, questionné les publics, en donnant à voir d'autres réalités que celles proposées par les médias conventionnels. Elles ont également démontré l'existence d'une scène artistique vivante, résolument moderne et engagée, attestant de la présence de forces subversives bien avant le printemps arabe. La programmation *Rising Images* est dédiée à ces auteurs et célèbre les 10 ans de Lowave - sous le signe des résistances artistiques.

Vidéo installation et projection en boucle. Dans le foyer du festival, niveau -1.

Since 2005, Lowave has kept track of news of the artistic world in North Africa and Middle East through the authors of its Resistance[s] collection and a host of associated programmes and exhibitions. From Europe to the United States, from Africa to Asia, these images have challenged, influenced and questioned audiences by showing different realities from those served out by mainstream media. They have also revealed a vibrant artistic scene that is resolutely modern and politically engaged, testifying that subversive forces existed long before the Arab Spring. The Rising Images programme is dedicated to these authors and celebrates Lowave's 10th anniversary – under the sign of artistic resistance.

A video installation and loop screening are shown throughout the festival. The anniversary opening is on 23 March from 19h00.

We began by measuring distance Basma Alsharif (Palestine, 2009, 19')

Tank Larissa Sansour (Palestine, 2003, 6')

Ma mère, David et moi Taysir Batniji (Palestine / France, 2012, 15')

11.02-2011: the video diaries Khaled Hafez (Égypte, 2011, 6'18)

Field statements un programme proposé par l'Institut français du Caire et les Rencontres de Bamako (Égypte, 2011, 26')

Saving Face Jalal Toufic (Liban, 2003, 9')

The crayons of Askalan Laila Hotait (Liban, 2005, 3'30 / animation)

Ça sera beau . From Beyrouth with love Waël Nouredine (Liban / France, 2005, 30')
Film Isma'il Bahri (France/Tunisie, 2012, 4')
Journal d'un homme important (Épisode 1-4) Ala Eddine Slim (Tunisie, 2010, 7'47)
Les illuminés Halida Boughriet (Algérie / France, 2007, 1'30)
Quelques miettes pour les oiseaux Nassim Amaouche (France / Algérie, 2005, 28'30)

Don't do to her what you did to me Zineb Sedira (Algérie / Grande-Bretagne, 1998-2001, 9')
Colored Photograph Waheeda Mallulah (Royaume de Bahreïn, 2009, 1'40)
Amer & Nasser, Iraqi Brothers Al Fadhil (Irak, 2003, 4'25)
Flight Morteza Ahmadvand (Iran, 2008, 3')
Origin Erkan Özgen (Turquie, 2008, 4')
Tehran Reflections Kaya Behkalam Iran, 2005, 15' (extrait de 30')

→→→ ANAP - A New American Picture - Doug Rickard Une sélection d'œuvres récentes

Depuis l'apparition de Google Street View, des milliards d'images ont été prises dans le monde par des machines fixées à des voitures. Parcourant les rues, elles photographient de façon méthodique et automatique les lieux, produisant des auto-photos du monde contemporain dénuées de regard et d'intention artistique.

Partant des centaines de milliers d'images disponibles de la banlieue américaine qu'il choisit, réévalue et interprète, l'artiste américain Doug Rickard propose depuis 2010 un commentaire sur la pauvreté et l'inégalité raciale aux Etats-Unis, l'abondance d'images sur internet et les questions du respect de la vie privée.

Cinéma du réel proposera une sélection des derniers travaux grand format de son projet « ANAP – A New American Photography » dans les espaces du festival.

Centre Pompidou – Dans les espaces du festival – Forum – 1

→→→ Exposition partenaire soutenue par Cinéma du réel Les Nouveaux Mondes et les Anciens

→ 16 mars - 16 juin à l'Espace Khiasma
Du mercredi au samedi de 15h à 20h – entrée libre.
Accès : Espace Khiasma, 15, rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas.
M° Porte ou Mairie des Lilas. www.khiasma.net

Construite à partir de plus d'une quinzaine de films organisés en quatre mouvements et autant de cartes, Les Nouveaux Mondes et les Anciens est une exposition à la croisée du cinéma d'artiste et des pratiques documentaires expérimentales. Elle déploie des cartographies du monde héritées des spectres coloniaux tout autant que d'un art magique du récit.

Avec Sandy Amerio, Marie Bouts & Till Roeskens, Patrick Bernier & Olive Martin, François Daireaux, Niklas Goldbach, Amanda Guitierrez, Jean-Charles Hue, Wendelien van Oldenborgh, Neil Beloufa, Catherine Poncin, Alex Pou, Penny Siopis...

Production Khiasma avec la participation du fonds départemental d'Art contemporain de la Seine-Saint-Denis.

☐ Séances hors les murs

CINÉMA L'ÉCRAN (93)

Mardi 27 mars à 16h00

Espoir - Voyage Michel K. Zongo, suivi d'une rencontre avec le réalisateur

14, passage de l'Aqueduc, 93200 Saint Denis

T. 01 49 33 66 88 / www.lecranstdenis.org

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE PARIS (75)

Mardi 27 mars à 17h00

— Entrée libre dans la limite des places disponibles
Grabigouji, la vie de la disparition Brigitte Cornand suivi d'une rencontre avec la réalisatrice

Salle de conférences, 14, rue Bonaparte - 75006 Paris

T. 01 47 03 50 45 / www.beauxartsparis.fr

INSTITUT CERVANTÈS (75)

Mercredi 28 mars à 19h00

Recuerdos de una mañana José Luis Guerin

7, rue Quentin Bauchart - 75008 Paris

T. 01 40 70 92 92 / www.paris.cervantes.es

MAGIC CINÉMA (93)

Mercredi 28 mars à 20h30 *Le Dossier 332* Noëlle Pujol en présence de la réalisatrice. Précédé de son film :

Histoire racontée par Jean Dournac Séance en partenariat avec Cinémas 93 et dans le cadre de l'Aide au film court, dispositif de soutien à la création du Département de la Seine-Saint-Denis.

Centre Commercial Bobigny II

Rue du Chemin vert - 93000 Bobigny

T. 01 41 60 12 34 / www.magic-cinema.fr

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA VILLETTE (75)

Jeudi 29 mars à 14h30

Un archipel Marie Bouts et Till Roeskens

44, avenue de Flandre - 75019 Paris

T. 01 44 65 23 00 / www.paris-lavillette.archi.fr/cms1.9.2/

CINÉMA JACQUES TATI (93)

Jeudi 29 mars à 20h45 et vendredi 30 mars à 19h00

Homo Sapiens Fiorella Mariani. Dans le cadre du festival Terra di Cinema 2012, du 16 mars au 6 avril au Cinéma Jacques Tati

29bis, av. du Général-de-Gaulle - 93290 Tremblay-en-France

T. 01 48 61 87 55 / www.festival-terradicinema.fr

CINÉ LA NOUE (93)

Jeudi 29 mars à 20h30 — Entrée libre

Un archipel Marie Bouts et Till Roeskens. Précédé d'un court métrage surprise de l'édition 2012.

Maison de quartier Annie Fratellini, 2/3, place Jean-Pierre Timbaud - La Noue - Clos français, 93100 Montreuil

LES CINOCHES (91)

Vendredi 30 mars à 18h30

La Cause et l'usage Dorine Brun et Julien Meunier, suivi d'une rencontre avec Dorine Brun

Vendredi 30 mars à 20h30

Lecciones para una guerra Juan manuel Sepulveda, suivi d'une rencontre avec le réalisateur

3, allée Jean-Ferrat - 91130 Ris-Orangis

T. 01 69 02 78 20 / www.agglo-evry.fr/lescinoches

ESPACE KHIASMA (93)

Samedi 31 mars à 20h30 — Entrée libre

Lecciones para una guerra Juan manuel Sepulveda, suivi d'une rencontre avec le réalisateur

15, rue Chassagnolle - 93260 Les Lilas

T. 01 43 60 69 72 / www.khiasma.net

THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX (94)

Dimanche 1er avril à 17h00

La Cause et l'usage Dorine Brun et Julien Meunier, suivi d'une rencontre avec les réalisateurs

Place Jean Paul Sartre - 94550 Chevilly-Larue

T. 01 41 80 69 60 / www.theatrechevillylarue.fr

CINÉMA LOUIS DAQUIN (93)

Dimanche 1er avril à 18h00

L'Oiseau sans pattes Valérienne Poidevin, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice

76, rue Victor Hugo - 93150 Le Blanc-Mesnil

T. 01 48 65 52 35 / cinemalouisdaquin.fr

ESPACE 1789 (93)

Mardi 3 avril à 20h30

La Cause et l'usage Dorine Brun et Julien Meunier, suivi d'une rencontre avec les réalisateurs

Mardi 10 avril à 20h30

Sur ma ligne et *La Ligne brune* Rachid Djaïdani, suivi d'une rencontre avec le réalisateur

2/4, rue Alexandre Bachelet - 93400 Saint-Ouen

T. 01 40 11 50 23 / www.espace-1789.com

CINÉMA L'ÉTOILE (93)

Vendredi 6 avril à 20h30

Five Broken Cameras Emad Burnat et Guy Davidi, présenté par Arnaud Hée

1, allée du Progrès - 93120 La Courneuve

T. 01 49 92 61 95 / www.ville-la-courneuve.fr

LE FRESNOY – STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS (59)

Vendredi 6 avril à 20h30

Projection d'un film du palmarès 2012 présenté par Javier Packer-Comyn

Salle Jean Renoir

22, rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing / www.lefresnoy.net

CINÉMA LE BIJOU (93)

Mardi 10 avril à 20h30

APRÈS LE SILENCE ce qui n'est pas dit n'existe pas ?

Vanina Vignal, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice

4, place de la Libération - 93160 Noisy-le-Grand

3 CINÉS ROBESPIERRE

Vendredi 13 avril à 20h00 — Entrée libre
La Cause et l'usage Dorine Brun et Julien Meunier, suivi
d'une rencontre avec les réalisateurs
19, avenue Maximilien Robespierre - 94400 Vitry-sur-
Seine
www.mairie-vitry94.fr/culture/3-cines-robepierre/

ESPACE LES 26 COULEURS

Vendredi 20 avril à 20h30 — Entrée libre
La Cause et l'usage Dorine Brun et Julien Meunier suivi
d'une rencontre avec les réalisateurs
Impasse Pasteur - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
T. 01 64 81 26 66 / www.saint-fargeau-ponthierry.fr

HEURE EXQUISE !

CENTRE INTERNATIONAL POUR LES ARTS VIDÉO (59)
Jeudi 24 mai à 20h00 Carte blanche à Cinéma du réel en
présence de Javier Packer-Comyn
Auditorium du Palais des Beaux-arts de Lille
Place de la République - 59000 Lille / www.exquise.org

LES TOILES (95)

Vendredi 11 mai à 20h00 Entrée libre sur réservation au 01
34 28 27 96
Programme de courts métrages élaboré et présentés par
les apprentis de l'IFA de la restauration de Saint-Gratien,
en collaboration avec l'Acric et l'Agence du court-
métrage, précédé de deux courts-métrages de la
sélection 2012
Place François Truffaut - 95210 Saint-Gratien

VIDÉO LES BEAUX JOURS (67)

Du 31 mai au 2 juin Reprise du palmarès de l'édition 2012
Cinéma Star , 27, rue du jeu des enfants

☐ Action culturelle en milieu pénitentiaire

Pour la première année, Cinéma du réel étend sa politique d'action culturelle au milieu carcéral. En collaboration avec le **service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Marne**, deux opérations seront ainsi menées au sein du centre pénitentiaire de Fresnes : la diffusion d'une sélection de films de l'édition 2012 sur le canal vidéo interne et la projection de deux films suivies d'une rencontre-débat avec le réalisateur.

Ces actions ont pour but d'ouvrir un espace de parole à partir du cinéma documentaire et de permettre aux personnes détenues de poser leur regard sur des films inédits, qu'ils découvriront en même temps que les festivaliers.

Dans le cadre de ses compétences en matière culturelle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val de Marne (SPIP 94) a mis en place depuis plusieurs années un dispositif d'action culturelle pluridisciplinaire à destination des personnes sous mains de Justice du département : le « parcours culturel d'insertion ». Son but est d'impulser une dynamique sociale en développant une réinsertion par la culture.

Ce dispositif, piloté par le SPIP 94, repose sur le principe des financements croisés et vise l'implication de différents partenaires institutionnels et culturels ; il bénéficie ainsi du soutien de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris (DISP Paris) et de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Ile de France ; et il travaille en étroite collaboration avec plus de 25 structures culturelles du Val de Marne et de la région Ile de France (Théâtre du Tarmac, Institut du Monde Arabe, Théâtre des Quartiers d'Ivry et Antoine Vitez d'Ivry, MAC-VAL de Vitry...)

Grâce à ce réseau de partenaires, le SPIP 94 met ainsi en place chaque année près de 100 ateliers et spectacles pour un public de personnes détenues hommes et femmes sur le département du Val de Marne (au sein du centre pénitentiaire de Fresnes et du centre pour peines aménagées de Villejuif).

Contact : Romain DUTTER
Coordinateur culturel SPIP 94 / Léo Lagrange
Culturespip94@yahoo.fr

Infos pratiques

Practical informations

→ Les salles

Centre Pompidou

Cinéma 1, Cinéma 2, Petite Salle, Grande Salle
Place Georges Pompidou – Paris IVe

Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 4 €

Carnet de 5 séances : 16 €

Carnet de 10 séances : 27 €

Centre Wallonie-Bruxelles

46, rue Quincampoix – Paris IVe
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MK2 Beaubourg

50, rue Rambuteau – Paris IIIe

Le Nouveau Latina

20, rue du Temple – Paris IVe

Pour ces deux salles :

Plein tarif 6 €

Tarif réduit : 4 € [conditions MK2 et Le Nouveau Latina]

Cartes UI, Le Pass*, carnets festival acceptés

Accrédités acceptés dans la limite de 25 places par

séance.

*Uniquement au Nouveau Latina

→ Informations

01 44 78 45 16 / cinereel@bpi.fr
www.cinemadureel.org

→ Catalogue

7 €, en vente à la librairie Flammarion (au rez-de-chaussée du grand hall du Centre Pompidou).

→ La cafétéria et les afters

Un espace cafétéria convivial tenu par à BOB'S FOOD accueillera le public entre les séances, au niveau -1 du Centre Pompidou, pour boire un verre ou manger un morceau.

Après la dernière séance, rendez-vous à deux pas du Centre Pompidou au Paris Beaubourg, 23 rue Saint-Merri, Paris IVe.

→ VOD

Pendant toute la durée du festival et jusqu'au 3 mai, retrouvez et téléchargez une sélection des films de la compétition internationale, de la compétition premiers films et du contrechamp français sur les sites de VoD UniversCiné :

www.universcine.com

www.universcine.be

[Site de vidéo à la demande (VoD) compatible sur MAC et PC]

Et pour la première fois sur **www.artevod.com**

Cette offre est également disponible

- dans la boutique UniversCiné sur **Freebox**.

- sur la plateforme dédiée aux médiathèques et à leurs usagers : **www.mediathequenumerique.com**

→ A destination des professionnels accrédités

Cinéma du réel s'associe au site Festivalscope.com et offre aux professionnels accrédités un accès gratuit à une sélection de films en compétition, en précisant nom, qualité et numéro d'accréditation.

Inscriptions sur **www.festivalscope.com**

Retrouvez Cinéma du réel en direct sur internet :

→ **www.cinemadureel.org** : le site du festival pour toute la programmation et les informations pratiques,

→ **www.facebook.com** et **twitter.com** : les événements à ne pas manquer au jour le jour,

→ **blog.cinemadureel.org** : dès le 22 mars, les interviews des invités, des critiques et des images du festival sur le blog.

A l'attention des journalistes

To journalists

→ **Accueil général / Reception desk**

Il est situé au niveau -1 du Centre Pompidou (Forum), à partir du 22 mars.

Level -1, Centre Pompidou (Forum), from March 22nd.

Horaires : 11h-20h / *Opening hours: 11 am-8 pm*

→ **Votre accréditation / Your accreditation**

Elle est à retirer au bureau de presse du festival situé au niveau -1 du Centre Pompidou (Forum), à partir du 22 mars de 11h à 20h.

Merci de noter que l'accréditation ne donne pas un accès privilégié aux salles et qu'elle n'est valable qu'au Centre Pompidou et au Centre Wallonie Bruxelles ; Au Nouveau Latina et au MK2 Beaubourg, dans la limite de 25 places.

***** IL NE SERA FAIT AUCUNE ACCREDITATION SUR PLACE *****

You can pick your accreditation up from the press office, located level -1, Centre Pompidou (Forum), open daily from March 22nd from 11am to 8pm.

Please note that badges do not give any special or priority access to the theatres and are only valid at the Centre Pompidou and at the Centre Wallonie Bruxelles; At Nouveau Latina and MK2 Beaubourg, up to 25 seats.

***** NO ACCREDITATION APPLICATION ON SITE *****

→ **Le bureau de presse / The press office**

Pendant le festival, le bureau de presse est situé au niveau -1 du Centre Pompidou (Forum)

During the festival, the press office is located on level -1, Centre Pompidou (Forum)

+33 (0)1 42 97 43 34

Jean-Charles Canu

jccanu@gmail.com

+33 (0)6 60 61 62 30

Catherine Giraud

catgiraud@gmail.com

Jessica Brail

cinereel-presse@bpi.fr

→ **Bande annonce du festival / Festival's teaser**

Elle est visible sur le site www.cinemadureel.org et disponible en tout format (dvd, bêta num...) auprès du bureau de presse. *at the press office.*

→ **La vidéothèque / Video library**

Elle est accessible aux professionnels accrédités et aux journalistes, sur réservation auprès du bureau de la vidéothèque, situé au niveau -1.

Horaires : 11h30-19h30

Open daily to accredited film industry professionals and journalists. Please register at the video library located level -1.

Opening hours: 11.30 am-7.30 pm

→ **Extraits, bandes annonces et photothèque / Films clips, teasers and stills**

Des extraits des films en compétition sont visibles sur le site www.cinemadureel.org et disponibles auprès du bureau de presse. Photothèque en ligne, sur demande au bureau de presse.

You will find teasers and excerpts of the competitive films on the website www.cinemadureel.org. These teasers are also available for professional use at the press office. Photo library online, contact the press office.

***** Les séances du matin sont prioritairement accessibles aux accrédités *****

***** Professionals accredited will have priority for the morning screenings *****